

超级

漫画素描技法 基础篇

(日) 林晃 松本浩彦 明 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

GRAPHIC-SHA

超级

漫画素描技法

基础篇

J214
173
:1
2007

(日) 林 晃 松本刚彦 森田和明 / 编著
俞 喆 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

GRAPHIC-SHA

我们希望能把本书的主题——创意思维用图画简明地表现出来。于是便试着以“罐头”、“青蛙”和“思考”为要素画出了这张封面用图。（全体作者）

卷首语

“这是把假的东西画出真实感的技术吧。”（松本）

“就算分明是假的，也要画成好像是真的那样，这就是动漫啊。”（森田）

——对谈内容摘录

一直以来，“素描”技法是通向“真实”的道路。然而，动漫并不是“真实”的世界，而是由“仿佛真实”，“经过变形处理的绘画”所构成的世界。“仿佛真实”就意味着与现实存在差距。为了让作品具有真实感，不能依靠写生的手法，而必须去掌握创想式的绘画方式。这正是本书所要讲解的内容——“超级漫画素描”。

目录

第1章 边想边画的漫画素描	5	主要关节的构造和运动	80
素描和漫画素描的区别	6	1. 颈部构造和运动的基本知识	80
漫画素描现场报导——1、森田和明篇	8	2. 脊椎的构造和躯干动作的基本知识	88
描绘女性的立姿	8	3. 肩膀与手臂的连接和动作的基本知识	96
描绘女性脸部特写	12	4. 腿部构造和动作的基本知识	104
漫画素描现场报导——2、松本刚彦篇	16	5. 手、手指的构造和动作的基本知识	108
描绘男性的立姿	16	6. 脚的构造和动作的基本知识	112
尝试描绘反向图	20		
漫画素描是创想的基本能力	22		
		第4章 从漫画素描到人物设计	117
第2章 漫画素描中画脸的基础知识	23	变形的基础知识	118
脸部轮廓(圆和叉)的基础	24	人物设计技巧	120
圆和叉是头部的概略图	26	脸部变形的设计	122
画脸的顺序	28	全身变形的设计	128
描绘同一张脸	29	创作个性人物的技巧	130
描绘各种类型的脸	30	消瘦利落型人物	130
头部的基础	36	强健的肌肉型人物	132
把握头部的立体感	36	妖异的肌肉型人物	134
五官的基础	38	苗条的女性角色	136
脸部的肌肉和表情	41	惹人喜爱的缩小化人物	138
通过脸部肌肉的运动来表现人物表情	42	描绘招牌动作的实际过程	140
		箱体意识作画法	144
第3章 漫画素描中画身体的基础知识	45	具有立体感的人物	144
作画的基本点是脊椎	46	把人物放入箱子里	146
贯穿身体的脊椎	47	根据箱体描绘人物的顺序	148
引发动作的脊椎	48	表现着装人物的技巧	150
完成身躯后加上手脚	49	服装表现的基本知识	150
画身体的顺序	50	描绘着装人物的实际过程	155
从正面把握脊椎的线条	56	描绘具有动感的姿态	158
利用脊椎和正中中线描绘人物立姿	57	封面人物设计现场	165
正中中线决定了具有存在感的正面立姿	58	让我们来上色	169
立姿和重心	60	水准提升术	172
作画时要注意人物的落脚点	60	提升水准的着色	173
人体的构造	64	水准提升处理完成后的原稿	175
重要部位及其名称	64	“说说漫画素描的本质”	178
与身体轮廓相关的肌肉	66		
身体轮廓的表现	69		
男和女的不同画法	72		
身体的表现	73		
比例的区别	76		

第1章

边想边画的 漫画素描

素描是一项基础的绘画训练，一般要将石膏像、静物或模特置于面前，以画笔捕捉其形态。通过仔细地观察，将对象描画下来是素描的特征之一。与此相反，进行漫画素描创作时，并不看着对象。

虽说在进行漫画素描时，偶尔也会参考照片资料或动漫人物，边看边画，然而动漫业通常要求在有限的时间内画出大量高质量的作品。动漫制作原本就是从不看样本作画的情况下诞生的技术，这种技术是由根据理论和经验边想边画的方式来达成的。

或许我们可以把孩子们的涂鸦看作是漫画素描的雏形。不过，漫画素描在作画时必须运用各类知识和“头身比”等基本绘画技法，这样的作品具有儿童涂鸦所无法比拟的艺术性。

那么，就让我们来看看漫画素描从无到有的创作现场。

素描和漫画素描的区别

漫画素描的形式多种多样，有角色习作、涂鸦、影视场景的分镜头、参照写真集的练习作品等等。

取自漫画家速写本的截图

这是设定人物形象时的习作，通过描绘人物的各种姿势，来确定其性格以及动作、姿态的特征。

这是格斗动作的习作，通常还会加上效果线，表现速度感的斜线等常用的漫画处理手法。

这些是漫画涂鸦，把自己喜爱的动漫作品中的角色或场面画下来，也是一项重要的绘画练习，不断积累作画经验能提高作画能力。

除了一丝不苟地描绘明确的
事物之外，轻松地画大量涂鸦
也会带来长进。平时随心所欲地
把自己感兴趣的东西画个够，从
中可以培养出边想边画的漫画素
描技巧。

这里描绘的是格斗场面。这是针对人物动作和
构图的习作，找机会临摹一下动漫、影视作品
中漂亮的决定性场面和决胜动作吧。哪怕只画
出人物轮廓和构图，也能从中抓住一些对自己
的作品有用的东西。

这是根据照片资料仔细画下的习
作画面，除了人物以外，也试着
简单地画一下背景吧。

这是局部特写的习作。
要通过大量的练习来
研究如何表现眼珠和
睫毛。

让我们去看看运用漫画素描表现人物的作画现场。
(报导人：林晃)

描绘女性的立姿

“突然就提笔画了起来”

第一步只要粗略地画出人物外形就可以了。人物外形呈现出来了。

粗略地画出人物外形。——通常这一步也可以被称为画出大概轮廓或草图。那么 森田先生所谓的粗略是——

② 人物的头部和上半身逐渐被画了出来，究竟人物长成什么样子 会摆出怎样的姿势 这些问题的答案只有正在作画的森田先生知道，我们在 一旁安静地注视着这个人物的诞生过程。

森田先生握笔的手不断挥动 于是——

才过了几秒钟，人物全身的概貌便在纸上呈现出来了，森田先生没有使用橡皮 就用活动铅笔一口气把脑海中的形象画了出来。

转眼间，充满魅力的身体线条和面孔就画出来了。

⑤

把画好的线条描一描，让原本淡淡的轮廓线变得清晰，这就是漫画创作中的勾线过程。

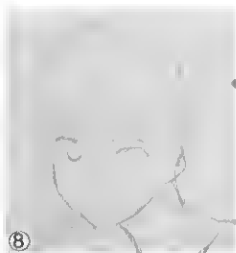
⑥

在平板状的躯干上画出胸部、胸部的大小和形状可以根据需要自由发挥。

⑦

还是一点也不用橡皮，在清晰地勾勒出脸部轮廓后，画上眼睛。

⑧

看起来好像和尚头，即使在外行人看来，这样的头形也算得不太对劲。

⑨

“脑袋看上去扁扁的吧？因为只画了大概轮廓，就这样。在画头发的时候把头形修正。”我们看出森田先生正在调整后脑勺的体积。

⑩

森田先生挥动活动铅笔，画出柔顺的头发。“如果头发画得好，就能给画面带来动感，同时也能让人物出彩，头发是表现人物的重要一环。”这下人物应该算是基本成形了。

“接下来要进行漫画中的勾线工作”

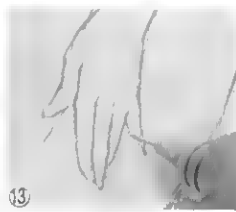
11

“还没完成呢。”鼻田先生说。如果要作为正式草稿，那么就得把轮廓线再清晰地描绘一遍。这样一来在复制线稿时就能看得比较清楚。在做当前工作时总是要考虑到后面的事情——无论什么领域的专业人士都会采取这样的态度。

12

从开始作画直至完成草稿，经过了画出大致轮廓、描线调整、再画出确定的轮廓线这三次勾线的过程。画轮廓线竟然如此费功夫，这令我们大吃一惊。上图是从开始提笔作画五分钟后的状态。

13

让手指弯曲起来可以带来可爱的感觉，这令女孩更具魅力。手指的粗细一定要统一，这点不容易做到，所以要用心去画。

14

画了眼瞳和眼珠，大大加强了人物的生命力。“刚才的确是未完成状态啊。”

好了。“完成了？”“嗯，算是告一段落了。”

15

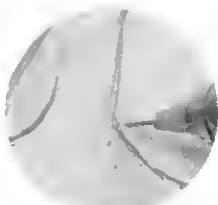
最后描绘头发，加工眼珠里的线条，到这里草稿终于完成了。从提笔作画开始一共用了十分钟左右。

“漫画草稿完成了，客观地对其进行观察，接着再进行修改工作。”

【作画要点】

肩部。从颈部延伸出来的线条和连接上臂的肩线要分开，这样能表现出肩膀的圆润感。

腰部。将上身的线条稍微拉长到腰部线条之内，这能让身体显得立体。

脚趾虽然小，但如果不用心去画，人物就会从整体上显得干瘪，所以一定要小心。

“一直到最后都没有用橡皮呢。”

“不，接下来我要重画腰和腿。”

一般来说，接着还要进行反复修正和重画。据说画好一张草稿实际要花上一小时甚至半天的时间。

“可不要以为十分钟就能画完一张啊。”森田先生说。

描绘女性脸部特写

描绘脸部轮廓的阶段

①

用很淡的线描出圆形的大致轮廓。

②

一点点拉出相互衔接的线条。

③

在脸部画上一个很淡的十字，再画出脖子部分。

⑤

调整从脸颊到下巴的轮廓线。

④

脸部轮廓差不多出来了。

⑥

勾勒颈部线条，修正整个脸型。

粗略描绘五官和头发

⑦

用比之前稍重的线条作画，但也不要太用力，是用橡皮能轻轻擦去的那种线条。

⑧

根据右眼的形状和大小，画出左眼的轮廓。

⑨

修整脸部的轮廓。

⑩

人物的前发是否遮住额头会带来相当不同的印象，因此要从刘海开始画发型，逐步确定人物形象。

⑪

⑫

修正颈部的线条

⑬

明确地画出头发线条后，再把肩膀的线条勾勒清楚。

⑭

加上锁骨，为人物带来立体感。

修正眼睛、头发和嘴。

15 上眼皮的线条要画得浓，令眼睛显得有神。这样一来人物能给人留下强烈的印象。

16 和画人物省略轮廓时的步骤一样，从刘海部分开始把头发清晰地勾勒出来。

17 画出下巴下方的阴影，令头部显得立体。

18 眼珠的轮廓线条和眼眶线一样清晰有力地画出来，突出眼球的浑圆感，能让人物的目光显得明亮动人。

19 注意不要把嘴的线条画得太粗，嘴的两端要画得清晰有力，这样嘴角的感觉就出来了。

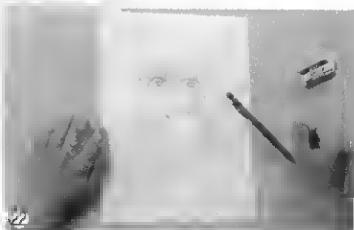
描绘躯干的线条

20 根据需要画出胸部。

21 如果草稿线显得凌乱，让人看上去不舒服，那么可以用橡皮把杂线擦去，注意不要擦掉确定的轮廓线。

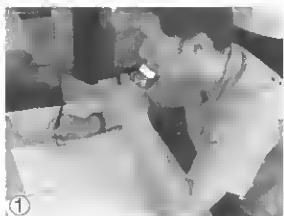
22 草稿完成。

让我们去看看另一位画家的作画现场，从中了解漫画素描的共通之处。

描绘男性的立姿

“第一步是思考。”

① 松本先生正在思考本次作画的内容，此刻的他就像是一名在放松状态中积蓄力量的武术家，究竟什么时候才会开始动笔呢？

② 经过深思熟虑之后，松本先生缓缓拿起铅笔，开始描绘人物头部和肩部的大致轮廓，他不断拉出短线条，把它们连接在一起，就这样，人物的上半身渐渐显现了出来。

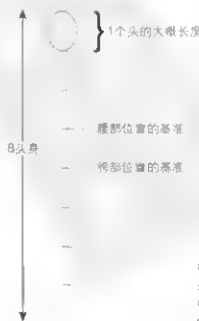
④

松本先生用手大致确定全身比例，有些动作在我们这些旁观者看来根本搞不懂究竟是在做什么。

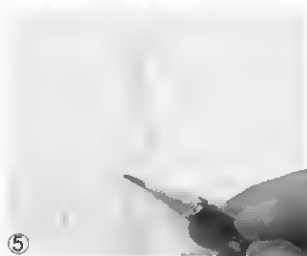
③

在非常粗略地画出身体轮廓的同时，松本先生还随手加上了表示腰部位置和肩部位置的基准线。

松本先生的动作果然是在用头身比法来确定人物的比例。在绘画过程中，头身比法虽然粗糙，但却是作画的基础。

“探索线”和“建构线”

⑤

⑥

“这被称为‘不确定线’。作画时仿佛是在用短小的线条探索着建构出对象。”对松本先生的这些话，森田先生表示赞同。他接着说：“其中分为探索线和建构线，但两者的区分并不严密。感觉画画着就创造出了人物形象。”

仿佛在编织一个形象。人物全身的姿态在松本先生的笔下渐渐明晰起来。其中的实际过程如下图所示。

腿部被逐渐描绘成形的实际过程

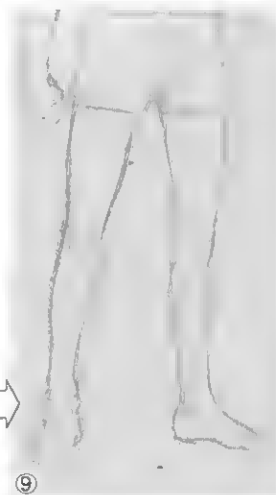
⑦

初期阶段的草稿线

⑧

修整出大致形态的状态

⑨

草稿基本完成的状态

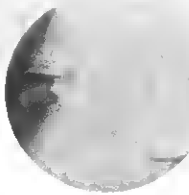
“要擦掉么？”

⑩

“手的位置画错了。”在顺着手臂准备开始画手时，松本先生突然拿起橡皮擦掉了一些手臂线条。这种瞬间判断是基于经验做出的。“您用左手拿橡皮擦？”

“嗯，因为这样不用放下铅笔就能擦。我已经习惯了。”

对习惯用右手的人来说，右手拿铅笔作画，左手拿橡皮擦可以加快工作速度。同时，因为不必为了拿起放下这样的动作而中断工作，还能保持作画的紧张感。

“在接下来的工作中，‘探索线’让位于‘建构线’”

⑪ “有人喜欢从鼻子或者嘴开始画五官，但我喜欢从眼睛开始画。”

⑫ “以一只眼睛为基准，画出另一只眼睛，在画的同时注意保持左右的手势非常重要。”

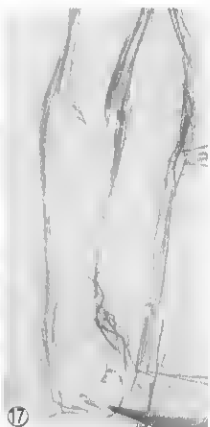
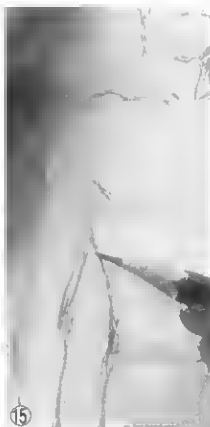

⑬ “您不画下巴的轮廓线么？”
“因为这是仰视型的构图，所以用斜线在下巴底部打出阴影反应能更好地表现这种角度。”

描绘连续的整体

⑭ 松本先生把手臂内 外侧以及手腕到手的部分作为连续的整体画了出来。手臂和手虽然是两个部分，但最好表现出它们与躯干相连的感觉，这样能使其显得安稳自然。

⑮ “画锁骨的时候，要表现出颈部与肩部的连接感，不能简单地认为这只是一个位于颈部下方的部位。锁骨是人体内上半身的关键部位。”

⑯ 对肘骨的强调，要在重新审视草稿之后再动笔。
“这应该最后一步了。”

人们在作画过程中往往会拘泥于某个部分，因此，必须不时从整体上观察画稿，在保证人体各部分平衡的状况下，继续作画。

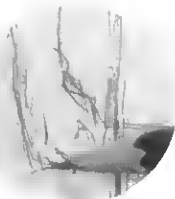
【作画要点】

用笔触来表现阴影。

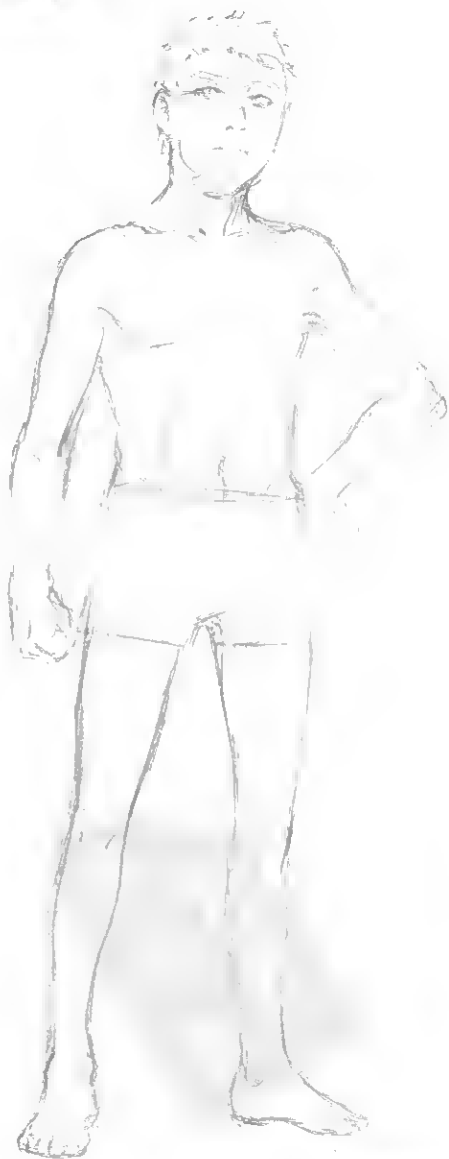
用浓重的线条来表现肚脐的部位。

由于画的是男性，因而可以强调拳头上骨骼的突起感。

完成

尝试描绘反向图

“漫画素描”是一项“无中生有”的绘画技巧。这次让我们来看看根据样本以“有中生有”方式作画的现场。我们请松本先生来画刚才那张男性立姿图的镜像图。

②

在描绘大致轮廓的时，淡淡地画出胸部、腰部、臀部位置的基准线。

在描绘大致轮廓时，八成的注意力要用于观察整体情况。

③ 先画出全身的概貌。由于有资料可以参照，要画的姿势已经确定，所以作画过程顺畅了许多。在这个阶段中，八成的注意力用于对人物整体情况的关注。二成的注意力投注于针对某个部分的作画。

④ 一边修整线条一边画出手臂，因为已经有了大致轮廓，所以这一过程中，有八成注意力集中于正在描绘的具体部分上。

原图（所用时间为40分钟）

⑤

完成的镜像图，与原图相比，人物的头部稍稍向下，这样更具有安定感。（所用时间为10分钟）

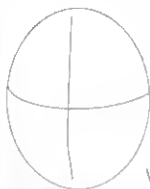
漫画素描是能够迅速画出生气勃勃的人物的技法。由于其基本方式是“把握大致轮廓后再作画”，所以如果有现成资料可以参照的话，就能更加快捷地完成画稿。

通用于脸部特写和全身画的圆和叉

圆和叉是漫画素描的基础

松本先生和森田先生作画时的共同点在于从大致轮廓线开始描绘。脸部的基线被称为“圆和叉”，这是漫画素描基础。

【描绘脸部特写】

粗略的圆形加十字（即圆和叉）构成了脸部概貌。

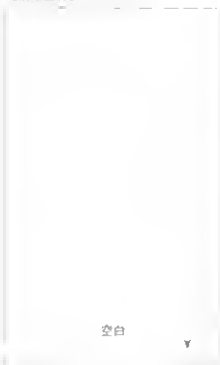

在大概的位置上勾勒出一定大小的脸部轮廓。

在纸上画出差不多占整个画面的脸部特写。

【描绘全身】

根据纸张的大小，确定全身画中头部的位置和大小（上图为6~7头身的人物）。

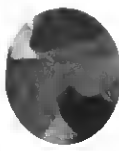

人物全身撑足了纸面。如果人物身高的头身比较低，那么可以把头部再画得大一点。

画全身人物时，诀窍在于首先要根据人物的姿态和头身比画出头部的大致轮廓。

“拍摄动画是相当辛苦的。这本来是幕后的工作，但动画片以及监视器上那些活动的影像又直接决定了我们的成败。作画充满着烦恼，让我们大家一起在烦恼中不断得高吧！”（松本）

“嗯，我和松本君的看法一样。别因为看上去画得很快就轻易认为我们的工作可以迅速完成。其实我们在平时要画大量各种各样的事物，反复地试验改进，烦恼不断。”（森田）

松本刚彦
森田和明

这两位起先从动画、游戏的角色设计工作，接着在经过原画工作的锤炼后成为动画总监，是受到瞩目的画家。他们初中和高中都是同校同级，在一起切磋讨论的历史已经超过了20年。两位都曾画过漫画原稿，是以才华和努力引起业界关注的人士。

（报导人：林晃）

漫画素描是创想的基本能力

通常意义上的素描就是写生画，因而观察力是其重点。然而，动漫人物都是经过变形处理的。在动漫作画工作中，即便可以将观察作为基础，也不能直接照着画，这项工作所依靠的是具有表现性的描绘力。

在动漫这一商业绘画的世界里，原本就不能只依靠一般性的素描。随着时代的发展，基本的绘画技巧更是越来越难以通用。除了作为基础的基本素描能力，还需要对角色进行变形、重构，以及让角色自由活动的作画能力。适应这种需要的绘画技巧就是漫画素描。

无论要描绘怎样的场面，即便是专业人士也会带着困惑去推进作画过程，经过努力后最终完成画稿。或许困惑正是画出好作品的一项条件。通过本书掌握了基础性的漫画素描之后，就能进一步创造出更为丰富的属于自己的表现世界。

第2章

漫画素描中 画脸的基础知识

漫画素描并不是什么特别的东西，只是相当普通的绘画技巧而已。

那么就让我们先来学习如何画脸。画脸的方法基础中的基础是“圆和叉”。这是只要略懂动漫的人都知道的。

“圆和叉”是漫画素描世界的起点。

脸部轮廓（圆和叉）的基础

人物从“不确定线”
中诞生

从圆和叉的基本轮廓线开始，以线条经过数度勾勒，人物才得以成形。一边画一边思考，边想边画得到的结果是大量“不确定线”的堆叠，而作为目标的人物轮廓以及各个部位就从这里诞生出来。

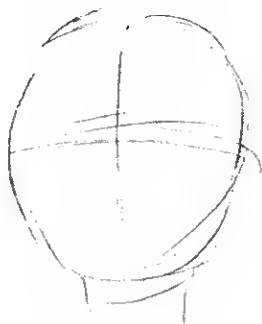
圆

叉

圆和叉
(圆形和十字)

相当简略的“圆和叉”，
可以将之作为下笔作画
的第一步。

大致的圆形轮廓线

大致的十字交叉线

在圆和叉基础上反复
描绘而成的线条的集
合（“不确定线”与
“草稿线”的统称）。

草稿完成

请用心描绘大致轮廓线来创造角色。

【圆和见】

适用于所有形式。

对于写实风格的人物
如果在实际情况下这种
角度是看不见右耳的，
那么就不要把它画出来。

【写实的形式，变形很少】

写实绘画，写实风格漫画等。

【略微经过简化处理的形式】

少年漫画，青年漫画，女性漫画等。

对于漫画风格的人物，
可以把实际看不到的右
耳也画出来。

【简化并加工后的形式】

儿童漫画，少年漫画，四格漫画等。

【更加简化的形式】

四格漫画和搞笑等。

用简约或符号化的方式描绘
角色，可以产生出无穷的变化。
这种方法可以将人物情
感清晰地表现出来。是一项
最为基础且有效的技法。

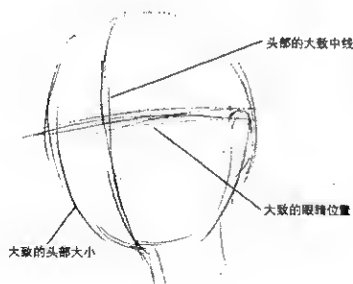
圆和叉是头部的概略图

~从“概图”开始作画~

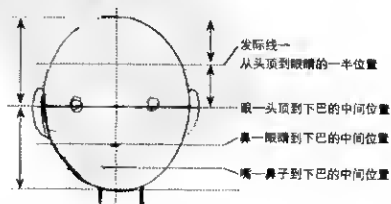
头部（圆和叉）是人物大小和朝向的基准。

【圆和叉是脸的大致基准】

【参考：脸部各部分的位置基准】

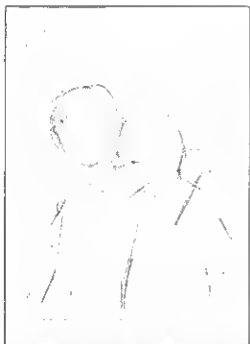
圆和叉决定了脸的朝向

画出大致轮廓是为了决定对象的大小和朝向。圆和叉不用画得非常仔细精确，关键在于要在粗略中体现出“朝向和大小”这两个要素。

即使是很小的画，也可以用圆和叉来表现大小和朝向。

包括人物身体的画要比只呈现脸部的画来得多。另外，也不可能总是只画单人图。根据大致轮廓来进行构图，是画出画面简明概况的基础技巧。

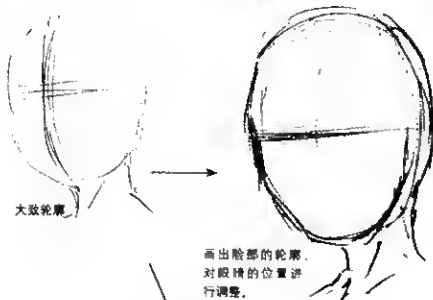

抓住大致轮廓的构图是决定作品好坏的关键点。

画脸的顺序

有了大致轮廓后，既可以由外（轮廓）开始画，也可以由内（五官）开始画。

从轮廓开始画的类型

从五官开始画的类型。

画上头发和耳朵等。

从大致的圆形开始边画边修整脸型

【方法1】

一开始就画出长圆形的大致轮廓。

【方法2】

先画一个圆形的大致轮廓。

补上下下巴的部位，重新画眼睛位置的基准线。

做出适合目标对象的轮廓。

脸型分为圆脸、三角脸、四方脸等各种类型，要根据人物的类型来决定画出怎样的大致轮廓。可以利用重新构图和角色设计来拓展作画领域。

描绘同一张脸

~从各种角度画同一个人物~

在画同一张脸时，要根据人物的各种情况来决定以下内容：

- 圆形所代表的轮廓线
- 眼睛、耳朵等五官的形状
- 十字线所代表的五官位置和比例平衡。

【正面图】

眼睛的位置和大小、头发的量感等一切都符合基准。

【仰视图】

头部大概轮廓和头发的轮廓基本一致。

【俯视图】

要把头部的面积画得比脸部大。

【向左图】

眼睛的宽度发生了变化。

描绘各种类型的脸

脸部轮廓的三种代表性类型。

可以把脸的大致轮廓分为鹅蛋形、方形和圆形，根据这三种轮廓能画出各种类型的人物。

1. 鹅蛋形的轮廓一万能型

这是最为标准的脸部轮廓，从变形强烈的漫画角色到写实风格的作品，根据这种轮廓能画出多种类型的人物。

【漫画型/经过强烈变形处理的人物】
眼睛很大，而鼻子则画得很简略，另外，脖子也很细。

【动画、青年漫画型/经过轻微变形处理的人物】
鼻子的形态比较清晰，眼睛稍小。

【写实类漫画，逼真风格型/变形相当小的人物】
眼睛的大小接近脸部的实际比例，还画出了鼻孔。

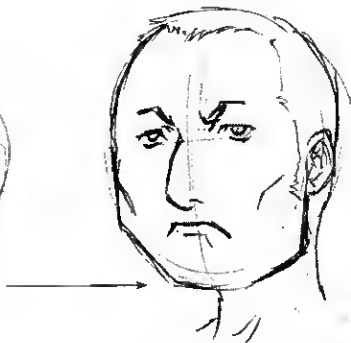
鹅蛋形轮廓的变形

【加上其他形状】

鹅蛋形脸部轮廓

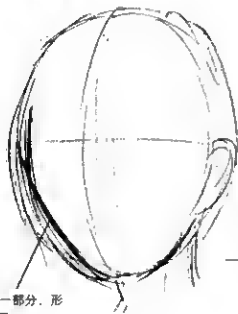

添上L形的下巴。

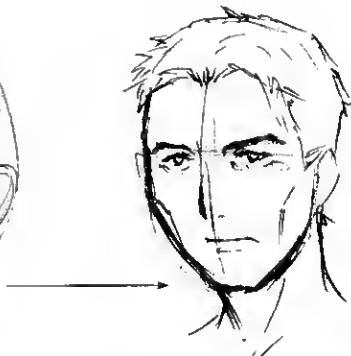

可以用于具有严肃感的人物。

【删去一部分】

删去颏部的一部分，形成窄小的下巴

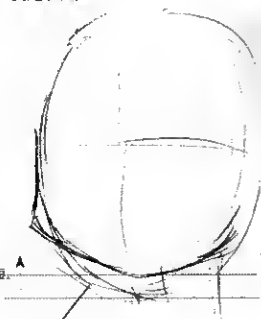
应用于性格敏感的人物和消瘦的人物。

【缩短下半部】

把整个脸形缩短。

A

原始轮廓

应用于孩子或漫画风格强烈的人物。

2. 四角形的轮廓——针对写实风格和体格粗壮的角色

【漫画型】

对脸部的特征进行强调和夸张。

极为简化的例子。

四角形脸适合于写实风格的男性（从青年到老人）和体格粗壮的人物。如果把脖子画得比较细，那么也可以将其用于年长的女性或感觉比较瘦的模特型女郎身上。

【写实型】

3. 圆形的轮廓—针对漫画人物

这种类型在创作大致轮廓阶段就进行了变形处理，作为变形强烈的漫画型人物的轮廓，适用于圆乎乎的人物以及孩子、婴儿等。

彻底打乱脸部的比例，可以创造出独特的漫画角色。

【插画型】

眼睛画成点状，鼻子略去，脖子也细到了极点。

【漫画型】

眼睛很大，简化鼻子，脖子很细，这样的人物非常可爱，很容易引起好感，因此适用于少年漫画、儿童漫画和四格漫画。

【偏写实风格的漫画型】

眼睛小，鼻子画得很清楚，脸的比例比较写实，画形轮廓还合于现实中的人物。

【写实风格浓厚的婴幼儿】

婴幼儿本来就是个脸，只要再写实地画上眼睛和鼻子就很像了。

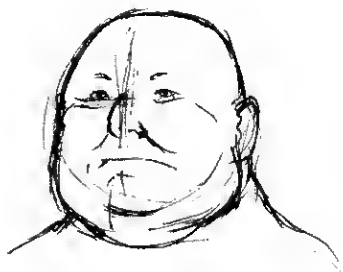
肥胖的角色

基本呈圆形的大致轮廓

添上椭圆形的双下巴

体态肥胖的人物完成了。

如果对象是女性，那么根据大致的圆形轮廓就可以画出具有肥胖感的人物了，窍门在于不要把胖子画清楚。

圆脸再加上大眼睛和细脖子，就可以画出小孩子来。

即使眼睛和嘴巴画得非常细小，也能表现出人物的风貌。

紧接臂在下巴下方画上身躯，不要强调颈部。

后脑勺有皱纹是肥胖型人物的特征。

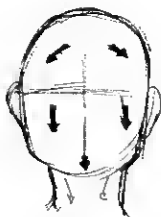
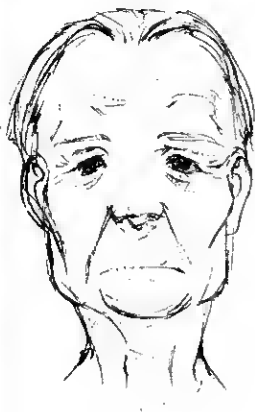
婴儿

无论表现什么角度的婴儿，都可以直接用圆形轮廓来画。

描绘老人面孔的要点

老人面部的皮肤顺着箭头表示的方向松垂。

眼角的皱纹。由于皮肤松弛，所以眼睛变小。

鼻子下方和嘴的部分。由于上唇的肉下垂，人中区域被拉长。

嘴角的皱纹和松弛的皮肉可以表现出老人的感觉

不仅要画出脸上的皱纹，还要把脖子画细，并强调骨骼和筋络。

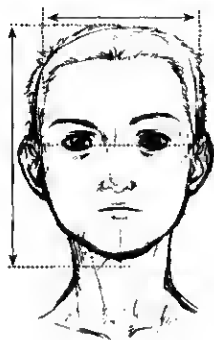

即使是背后的角度，只要画出纵向的皱纹就能表现出老人的感觉。

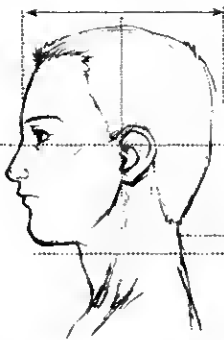
头部的基础

画人是漫画素描的基础。让我们来学习掌握形状和比例的基本规则。

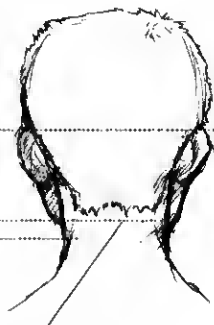
把握头部的立体感

成人头部的宽度要小于其纵长。

在转到侧面时，从额头到后脑勺的长度必须大于正面头部的宽度。

头后发际的位置必须高于下巴的位置。

头部的轮廓

【偏左/通常角度】

必须注意，脖子的线条要从下巴的恰当部位引出。

在下巴下方和脸部侧面添上阴影，可以营造出立体感。

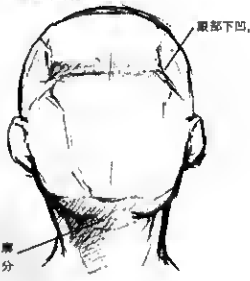
【偏左/仰视】

这是下巴的轮廓线。

在头顶部位也画出十字线，有助于抓准比例。

【正面/仰视】

下巴的轮廓线在这部分空缺。

【偏左/俯视】

【侧后/通常角度】

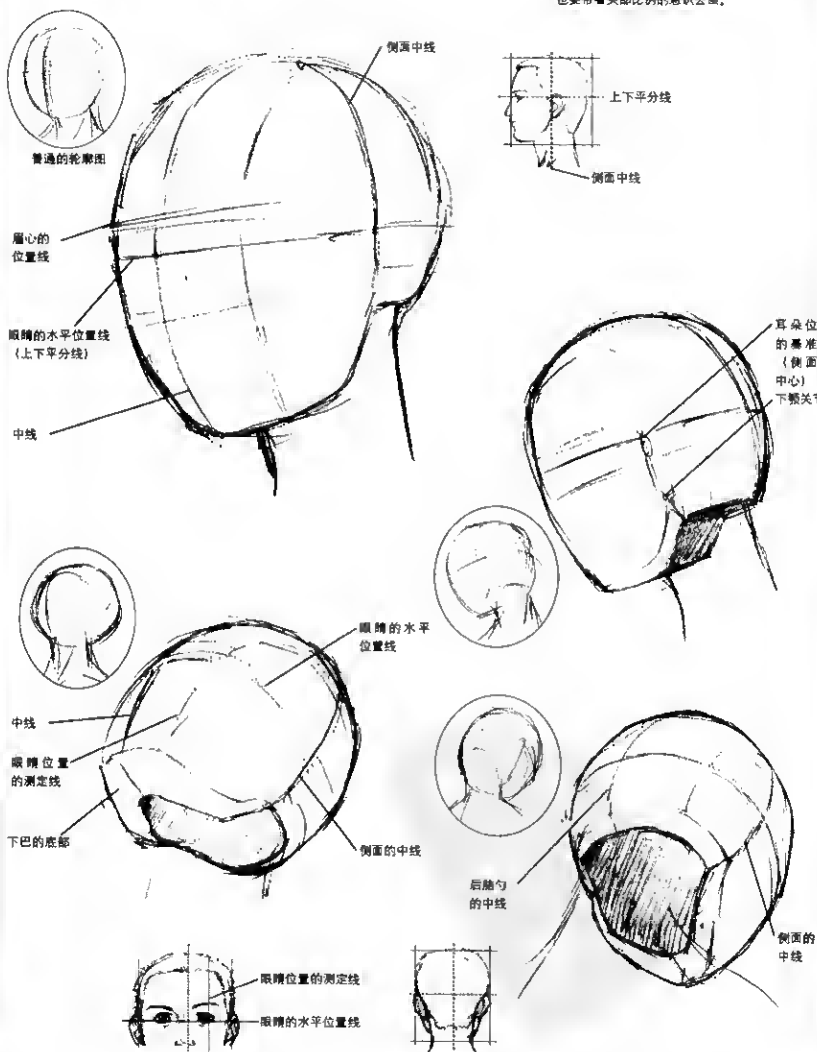

画出头部和颈部的连接部位，有利于把握立体感。

在大致轮廓中构想立体图形

设想好立体感的大致轮廓

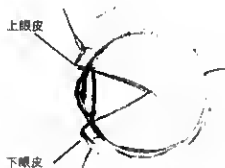
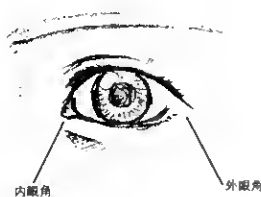
在实际作画过程中，往往很难画出具有明确立体感的大致轮廓，但是，即使对于最简略的草图，我们也要带着头部比例的意识去画。

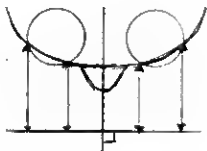
五官的基础

脸部是一个平缓的球面。眼睛、鼻子和嘴巴处于这个球面之上。

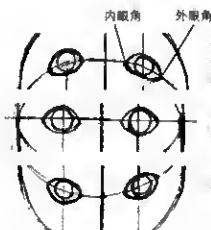
用眼皮的曲线来体现眼球的立体感

眼睛是一个球体，眼皮是覆盖在球体表面的皮肤。把眼皮画成曲线能表现出眼球的立体感。

眼球嵌在脸部球面中，由于位于曲面上，所以眼睛的轮廓线要依据正面、仰视、俯视这些不同的角度有所变化。

在仰视状态下，外眼角下垂，眼睛呈倒三角形。

在通常状态下，外眼角和内眼角平行。

在俯视状态下，外眼角上扬，眼睛呈吊梢形。

【仰视状态】

上下眼皮的线条呈相似的弓形。

【俯视状态】

上眼皮线呈弧度平缓的S形。

眉毛不和眼睛贴在一起

【实际的皱眉状态】

让眉毛贴在眼睛上的表现手法

皮肤虽然绷紧，但眉毛并没有和眼睛贴在一起。

由于眼睛的位置比眉毛深，所以在俯视状态下，要把眉毛画成和眼睛贴在一起的样子。

鼻子是脸部中央的突起物

即使从正面看也能看到鼻孔。

鼻梁呈曲面状。

鼻头并不是尖的。

从上方看下去，
鼻子呈箭头形。

具有代表性的鼻子的画法

只画出鼻孔

画出鼻头和鼻孔

在写实风格中要把鼻头画圆，
而在漫画风格中把鼻头画尖
也无妨。

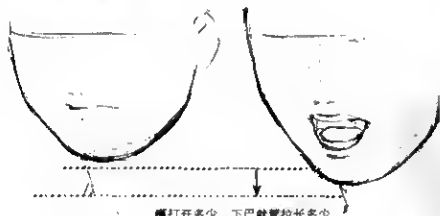

在斜下方角度的仰视图中，要从
眉心位置起笔画出鼻梁线，而正
面的仰视状态则只要画出鼻子的
下部。

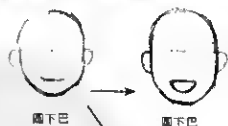
鼻子底部呈台基状。

下巴带动嘴的运动

嘴打开多少，下巴就要拉长多少。

嘴张开时，下颔的轮廓线要发生变化

画下巴

画下巴

×

没有画出张嘴时
下巴形状的变化。

○

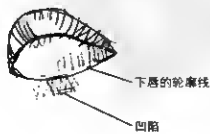
张嘴时的下巴形
状发生了变化，
变得比原来尖。

下巴稍稍变尖。

下唇下方的线条可以表现出凹陷感

凹陷

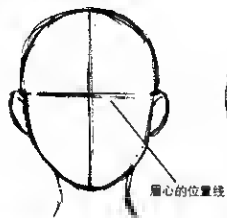
下唇的轮廓线

凹陷

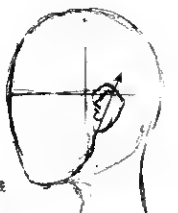
把耳朵的大致轮廓画成一个斜置的椭圆

耳朵虽是五官之一，但和其它部分不同，并不在面部上，可以这么来形容：‘耳朵是长在头侧的突起物’。

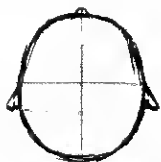
耳朵所在的位置

眉心的位置线

耳朵斜长在下颌骨根部。

从正上方看下去的样子。

耳朵的形状

正面角度时，耳朵要画成一个斜的椭圆。

耳朵展现出正面的时候，腔部成正侧面。

这时耳朵的椭圆轮廓比正面时更宽，同时倾斜角度更大。

耳朵与头部之间的角度

从斜后方看到的耳朵形状，耳朵的背面画出来了。

常见的失败例子

耳朵的形状画成了正面的情况。

耳朵的形状画成了正后方的情况。

代表性的画法

脸部的肌肉和表情

让我们通过头骨来学习人类面部固有的凹凸起伏，以及脸部肌肉形成人物表情的情况。

通过骨骼来学习

眼球从眼眶中脱离。

颧骨

掌握头盖骨基本的凹凸情况。

头部侧面基本是平的。

表现凹陷的阴影线。

鼻子以软骨为主体，所以软骨上的鼻部是个凹坑。

头顶部是接近直线的平缓曲线。

侧面的中线，颈椎骨连接于头部的后半部分。

主要的脸部肌肉

眼部周围，眼部（眼睛上方），嘴部周围和下巴肌肉的牵动形成了面部表情。

斜纹区一轮廓上认为不动的部分。

空白区…与表情有关的肌肉部分。

肌肉的分界线

其实耳朵后方也存在有关脸部的肌肉，但没必要特别去注意。

眉心部分汇集了有关眼睛和额头的三条肌肉，会产生复杂的皱纹。

脸颊侧面的肌肉一直延伸至上下巴下方，下巴活动时脸部的肌肉会拉长。

参考：头后部

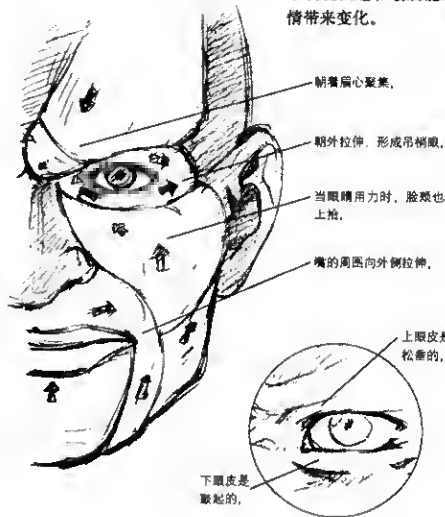
通过脸部肌肉的运动来表现人物表情

肌肉的屈伸运动制造出表情，同时形成脸部的凸起和皱纹。用斜线和轮廓线来表现凸起和皱纹能给表情带来变化。

愤怒的表情

肌肉的力量朝脸部中心（眉心）汇集，在脸的下半部，力量从鼻子开始向外侧扩张。

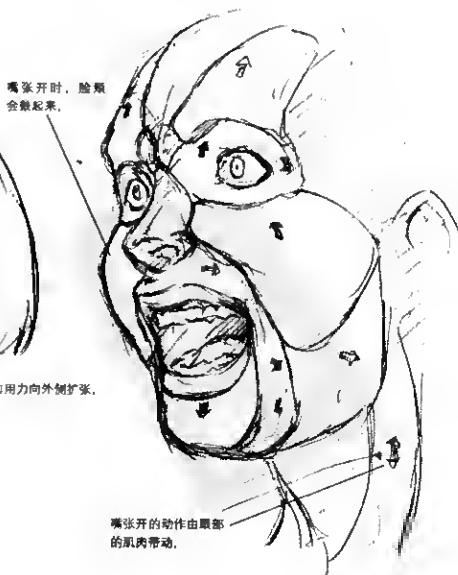

大笑的表情

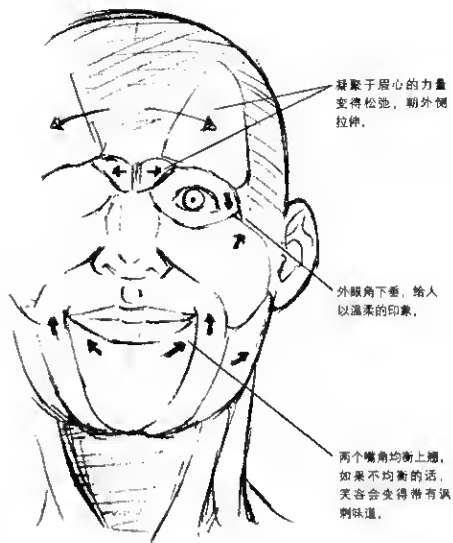
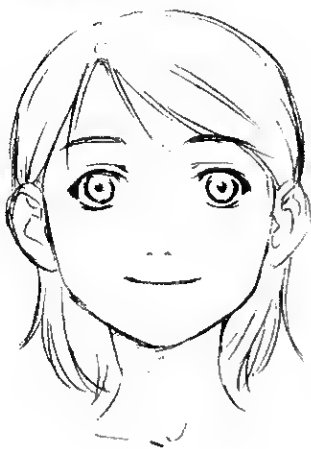
嘴张开时，脸颊会鼓起来。

肌肉用力向外侧扩张。

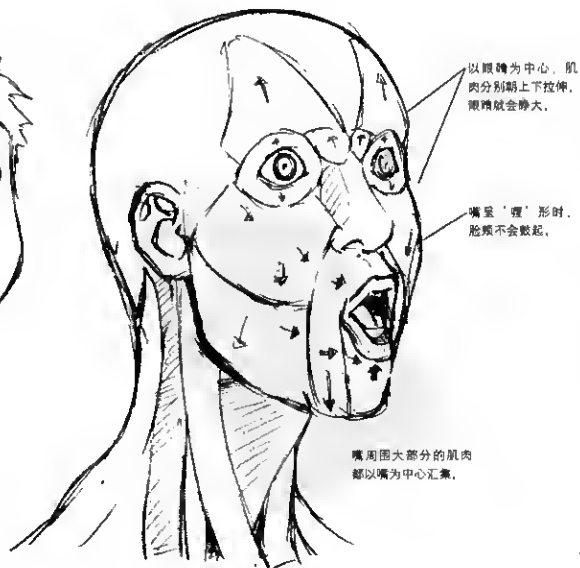

对于经过变形处理的漫画式角色，在画笑容时也要意识到肌肉力量的方向和肌肉的隆起，由此展现出人物的动感。

微笑（不张嘴）的表情

惊讶的表情

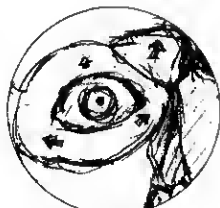

眨眼即使闭起来也不会成为‘^’形。

在简化和符号化的漫画中，可以用‘^’来表示眼睛。

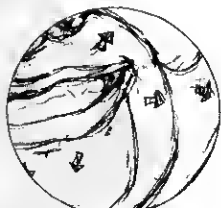
颈部肌肉的收缩引起头部的倾斜。

眨眼时，一只眼睛会努力睁开，眼皮下方的肌肉朝左右拉伸，上眼皮部分向上拉伸。

闭眼的动作不能仅靠眼皮，还伴随着脸颊和鼻子肌肉的突起。

笑靠的嘴角，肌肉动作的方向以嘴角为中心呈放射状，上唇周围的肌肉动作会使鼻孔也跟着张开。

第3章

漫画素描中 画身体的基础知识

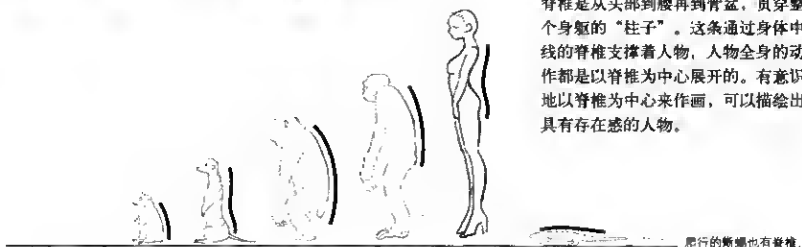
动漫作品中的登场人物会表现出各种各样的角度和动作。经常要根据故事和导演的安排，用写实风格的人物画出真人电影般的场面。

因此，必须学会有关人体骨骼和肌肉的构造以及立体感和动作表现的基本知识。不过，详细的解剖学和运动力学的知识在作画中并不是太用得着。

本章汇集了人体骨骼、肌肉、动作的作画要点，这些都是在专业作画现场中总结出来的经验。让我们来学习作为绘画基础的具体知识和作画技巧吧。

作画的基本点是脊椎

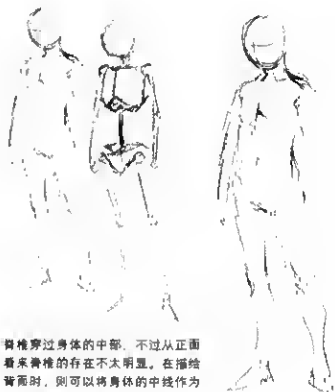
脊椎是从头部到腰再到骨盆，贯穿整个身躯的“柱子”。这条通过身体中线的脊椎支撑着人物，人物全身的动作都是以脊椎为中心展开的。有意识地以脊椎为中心来作画，可以描绘出具有存在感的人物。

脊椎是身体的中线

从某个角度来看，
脊椎呈S形。

脊椎穿过身体的中部。不过从正面
看来脊椎的存在不太明显。在描绘
背面时，则可以将身体的中线作为
脊椎来把握。

在大概轮廓图中，
脊椎被画成背部的
中线。

身体和脊椎

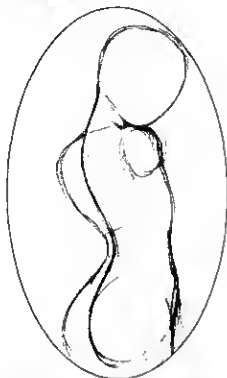

这是人物姿态的模式图，代表身体的
直线正是图形化的脊椎。在简化
处理的情况下，脊椎直接成了当地显
现了出来。

贯穿身体的脊椎

描绘人体自然状态的姿势时，也要带着脊椎的意识来作画，这样可以给人物带来存在感。

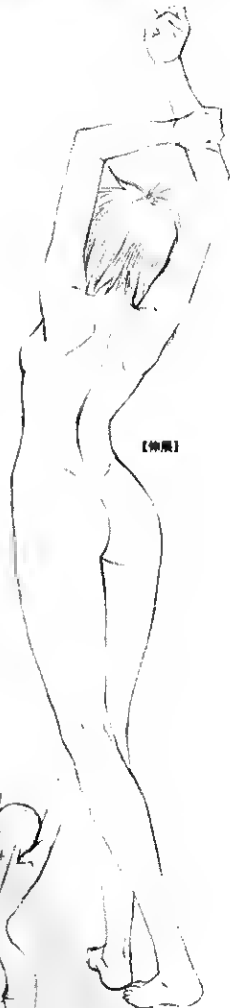
【跪坐·回头】

要认识到背脊是呈S形的，在描绘回头这类柔韧的动作时，更要强调S形。

【伸展】

【正背面】

【抱膝而坐】

当背部稍稍凸起时，脊椎呈平缓的曲线。

对于人物的背面轮廓，要在身体中部画上柔和的曲线。

人很少会站得笔直，身体以腰为基点自然倾斜时，可以简单地把脊椎线画成“S”形或者“C”形。

引发动作的脊椎

以脊椎引发的动作有前屈、后仰、扭转三种。

【前屈】

背部弯曲，脊椎要画成平缓的曲线。

【后仰】

背部呈弯成弓形的板状，脊椎以腰为顶点呈“>”形。

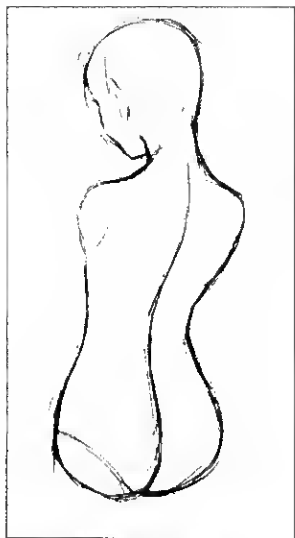
【扭转】

背部画成扭转的曲面，脊椎要画成S形。

完成身躯后加上手脚

画出头部和胴体这两大块后，再加上手脚就能构成各种各样的姿态。

这是头部和胴体的基本轮廓，加画上手臂和腿，就可以很快表现出立姿或坐姿。

【立姿】

【指点的姿势】

【坐姿】

【蹲姿】

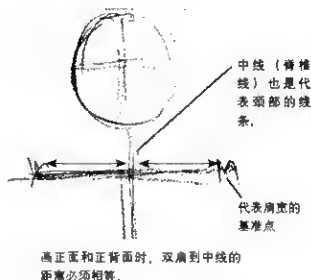
画手臂和腿时，要注意肩部和骨盆的倾斜。根据手脚的动作对身体做出一定的修整，可以画出具有魅力的姿态。

【行走】

画身体的顺序

描绘身体时，要先确定好身体的中线再开始作画。既然人的背部有着人类天然的中线——脊椎，那么让我们从带着脊椎意识作画开始学起。

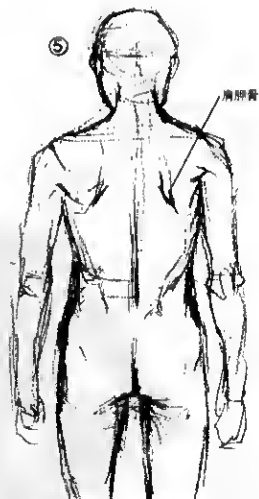
从正后方看出来的姿态

画出整个胴体的轮廓，实注意左右平衡，此时尚未画出手臂和腿。

脖子，肩膀，胴体的整体成形后，加上手部和腿的大致轮廓。

修整轮廓线，画出肩胛骨等细节，草稿完成。

描绘大致轮廓

①

头部浑圆的立体感非常重要。为了便于把握俯视图感，要配合头部的曲面画出重和叉，形成大致轮廓。然后再画上颈部轮廓线。

S形曲线的弯曲点是颈部位置的垂直。

②

用非常淡的线条勾勒出脊椎线，接着画出斜的肩线。注意左右两肩到脊椎的距离是不同的。

③

画出侧体的大致轮廓。在强调腰腹丰满的情况下，脊椎线也随之画成“<”形。

④

强调脊椎线，并修整身体轮廓线。

在侧面加上斜线，有助于把握身体的厚度。

⑤

大致画好身体形态后，开始画腿和手臂的大致轮廓。

⑥

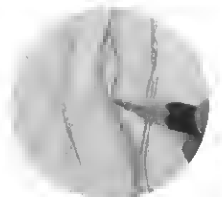
修整轮廓线，加上细节完成草图

淡淡地画出比例参照线，然后开始进行加工全身的工作。

⑦

强调脊椎线的腰部，以此突出身体的立体感。

和表现臀部的曲线不同，
腹部骨盆的线是直的。

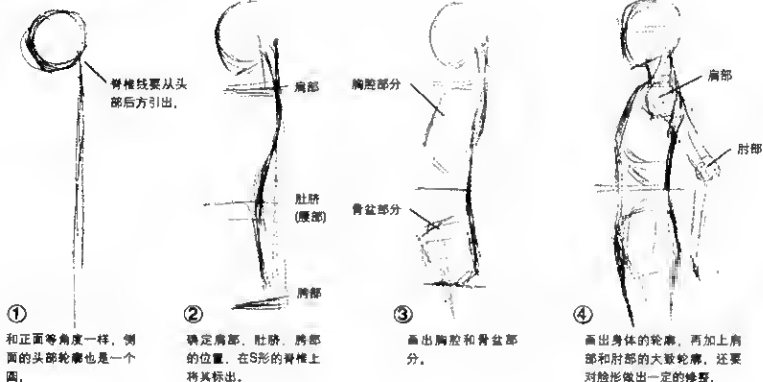

肩胛骨是凸起的，因此要画出
八字形的线条将之表现出来。

完成

把握形态的基本方法

坐姿

把握形态的基本方法

① 画出大致的头部轮廓和脊椎线。

② 画出肩线，大致确定肩膀的位置。

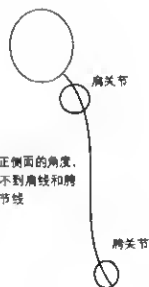

③ 画上身体的大概轮廓，修整头部的形状。

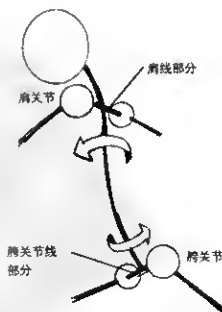

④ 画上半臂，对身体的轮廓线进行加工。

参考：奔跑的动作

从正面的角度，看不到肩线和胯关节线

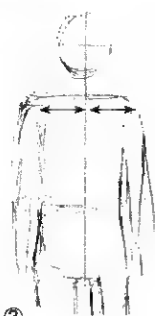
先以脊椎线为基础画出肩线部分和胯关节线部分。这样一来，上臂、肩膀以及腿的位置就明确了，那么，描绘身体扭转这样的动作也就变得简单了。

从正前方来看的姿态

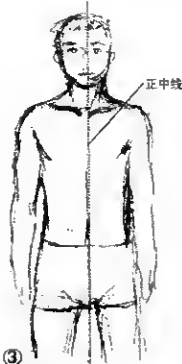
和正后方的角度一样，这时脊椎也呈直线。不过，从正面根本看不到脊椎，因而可以将画在人物正面上的脊椎线称为‘正中线’。

① 画出人体的大致轮廓，要注意肩宽和胴体宽度之间的比例。

② 大致轮廓

③ 画出正中线，这样就可以迅速判断出左右两侧的比例是否出现问题。

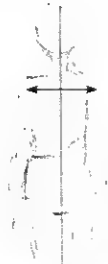

④ 完成草图

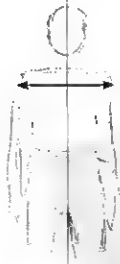
掌握身体宽度的不同

在动漫作品中，很少有直接挺站姿的人物正面图。

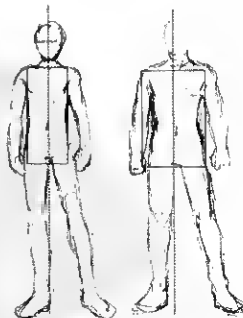
然而，在进行角色设计等工作时，需要明确把握体型的差异，画正面图可以将肩宽与躯干宽度的区别清晰地显示出来。

女性肩膀窄，整体纤细。

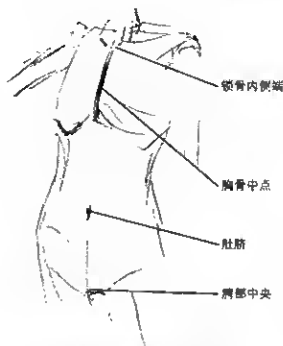
男性肩膀宽，整体上有一种壮实感。

画显对比风格的男性角色时，要注意修长型人物和壮实型人物的身体宽度是有区别的。

从正面把握脊椎的线条——正中线——

与背面图中的脊椎线不同，正面图的中线被称为“正中线”。

画出一条从锁骨内侧端开始，通过胸骨中心到达肚脐的线，这就是正中线。正中线有利于把握比例平衡，能给作画提供帮助。

将背面和正面中线连起来看，身体的厚度显得一目了然。

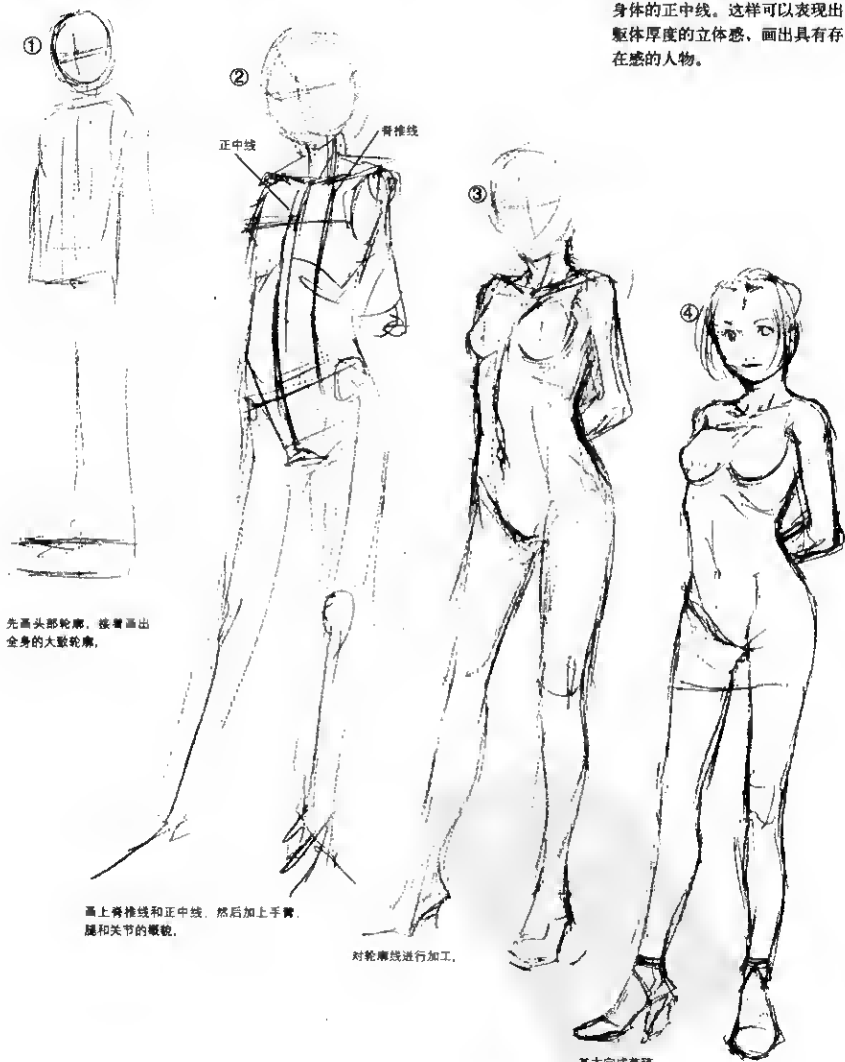
身体弯成 \angle 形时，正中线也呈 \angle 形。

正中线与脊椎相对应。

利用脊椎和正中线的描绘人物立姿

头部、躯干、全身大致轮廓的作画顺序与人物背面图相同。在正面图上画出仿佛可见的脊椎线和身体的正中线。这样可以表现出躯体厚度的立体感，画出具有存在感的人物。

先画头部轮廓，接着画出全身的大致轮廓。

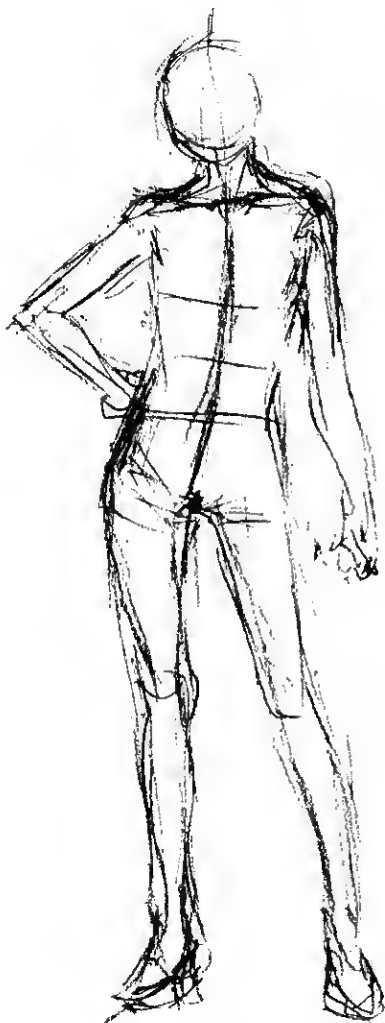
画上脊椎线和正中线，然后加上手臂、腿和关节的概貌。

对轮廓线进行加工。

基本完成草稿。

正中中线决定了具有存在感的正面立姿

S形或弧形的脊椎线（即正中中线）能为人物的站姿带来生气。

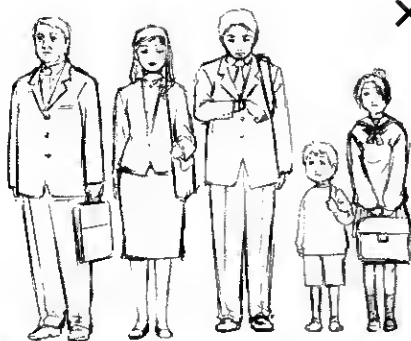
身体的轮廓根据弯曲的脊椎发生变化。

这是脊椎笔直的状态，直线令画面丧失了动感。

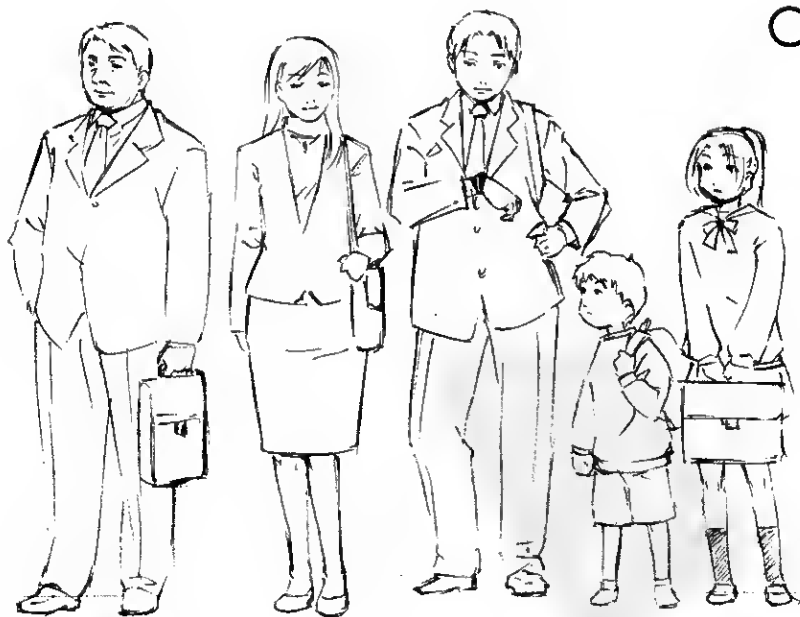
随意的站姿也将带S形的弯曲。因为人在站立时往往以单脚为重心。

失败的例子，每个人都站得很端正的群像。

为了画出自然的站姿，
要从平时就开始注意观
察人们不经意的动作。

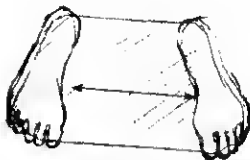
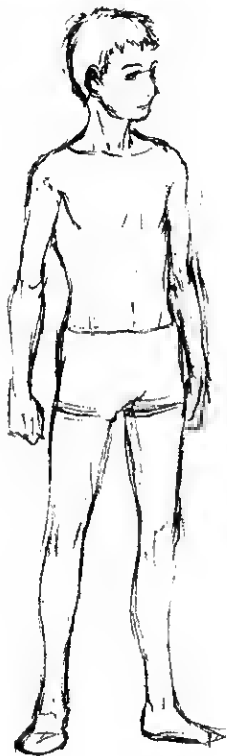
一人一态，感觉自然的群像。

立姿和重心

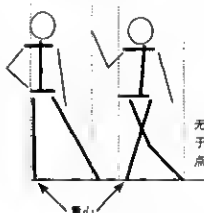
头、躯干、脊椎和手脚要达到平衡，别让人物看上去像是要摔倒的样子。作画时注意重心能带来整体上的安定感。

作画时要注意人物的落脚点

带着重心意识作画可以提高人物的存在感。

落脚点，人物站立时重心位于双足之间。

无论哪一侧承重，重心都位于双足之间——即两个落脚点之内。

落脚点和头部的位置是关键

从头部开始向下拉出一条直线。

落脚点宽幅大使人物显得威风凛凛。

画Q版人物时，让头的位置处于落脚点之内就能带来稳定感。

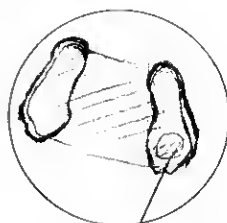
在摆臂迈步行跑的姿势中，即使头的位置在落脚点之外也不会使人物显得摇摇欲坠。

头位于落脚点外，人物眼看要倒，不过在单幅画中这能给人带来强烈的印象。

头部位于落脚点之外的情况

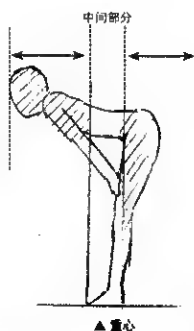
低头看

重心落在左脚的前掌。

身体的大部分位于落脚点之内，所以不会倒下。

弯腰俯身

头部、上半身、下半身（连同臀部）都在落脚点之外，但只要将身体的中间部分安置在落脚点的位置上，站着的人就不会倒下。

单脚支撑全身的情况

画的时候必须注意要让头部和着地的脚能用直线连起来。而在奔跑中的人物由于重心正在移动，所以即使把身体画得非常斜看上去也不会显得不稳。

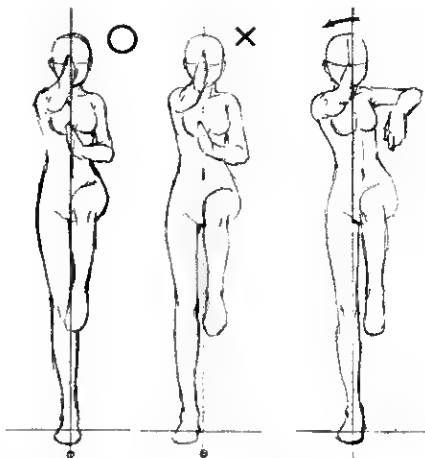
单腿站立

单腿站立保持不动时，重心在脚底中部。

重心的位置，差不多在脚底中心。

以正面角度画左图人物的效果。

失败的例子。重心偏离了足部，人肯定会摔倒。

修改后的例子。挪动上半身位置重心会后，重心落到了足部。上半身稍稍扭转给整体带来了更强的动感。

跑动

人物奔跑的瞬间，重心正在移动。

重心向前方移动。

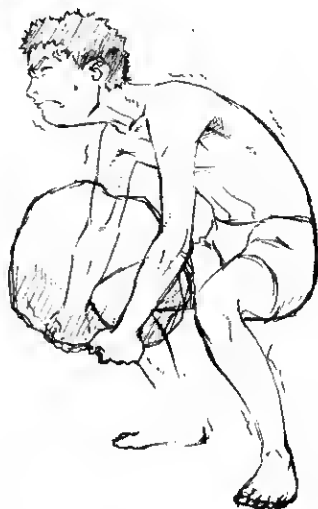

后仰

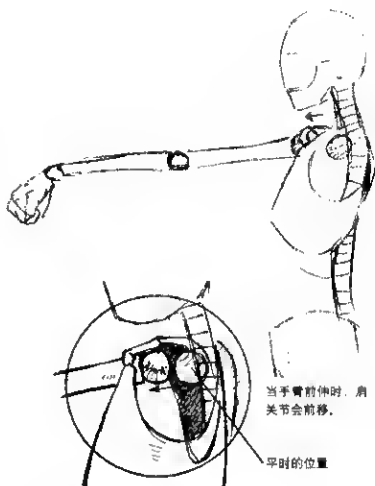
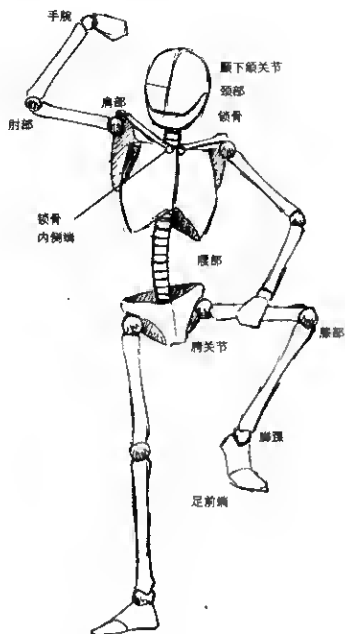

稍稍后仰时，也要把头部的位置画在双足之间。

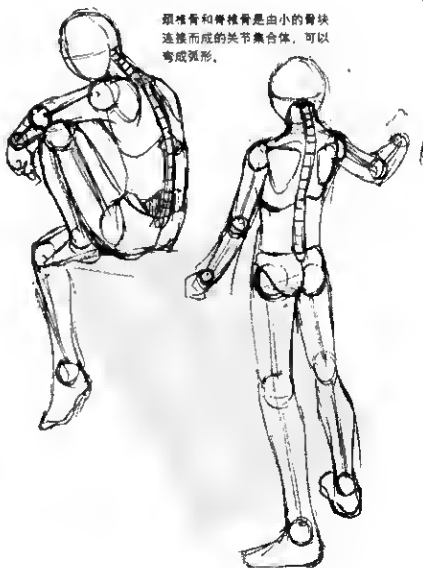
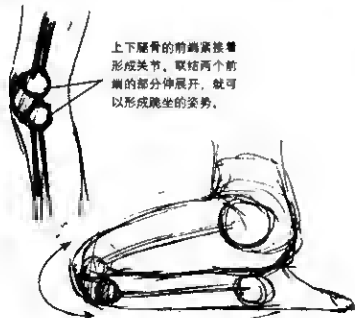
身体前屈

身体前屈时，把臀部位置画在双足位置之后，这样就能令人物显得稳定。

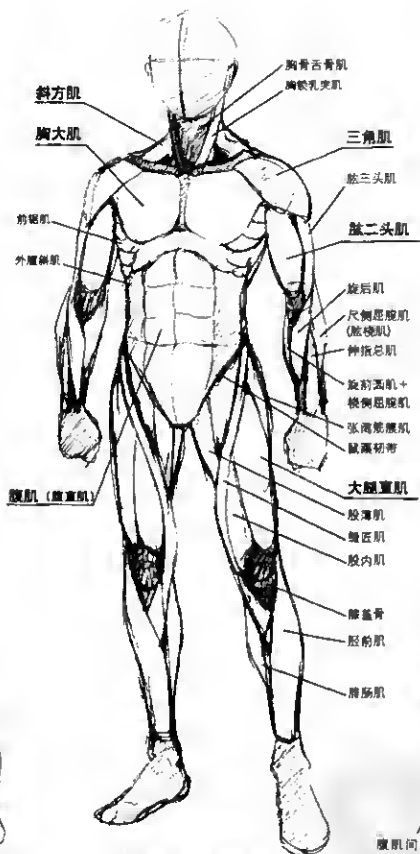
【膝关节】

与身体轮廓相关的肌肉

体表的线条表现出肌肉的起伏。请记住基础性肌肉的名字，特别是那些用较大字体标出的内容。

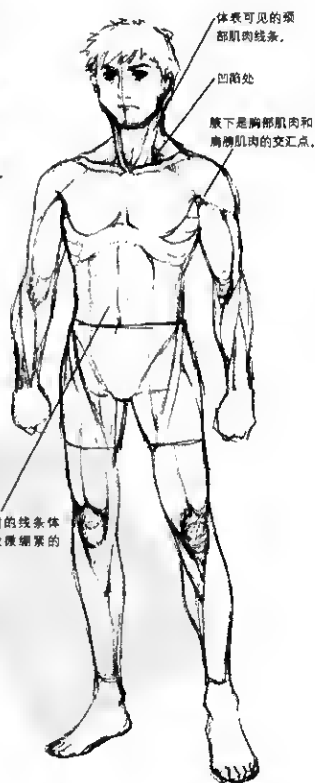
正面的肌肉

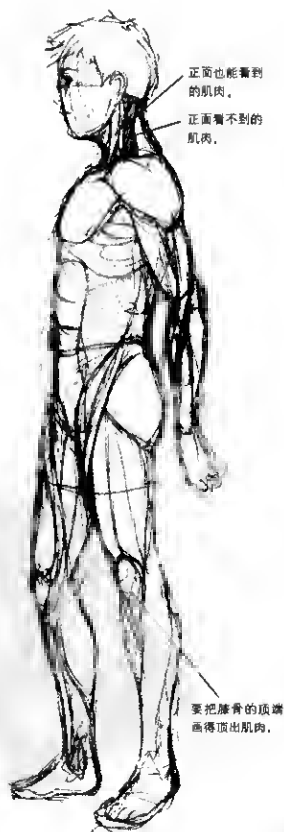
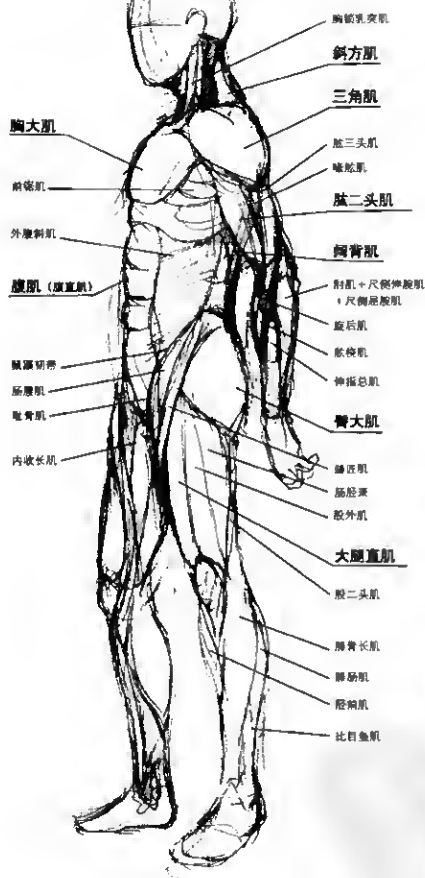
这是体表相关主要肌肉的示意图。

实际肌肉大略图。
这个在学习把握和
应用表现两方面都
比较难。

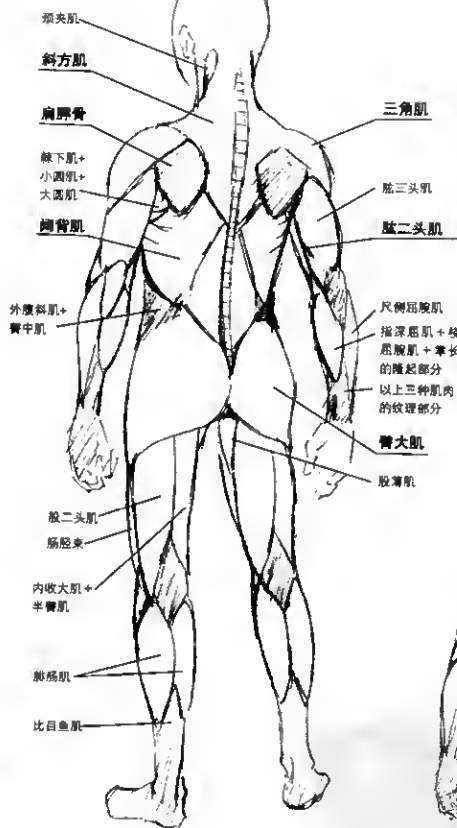
侧面的肌肉

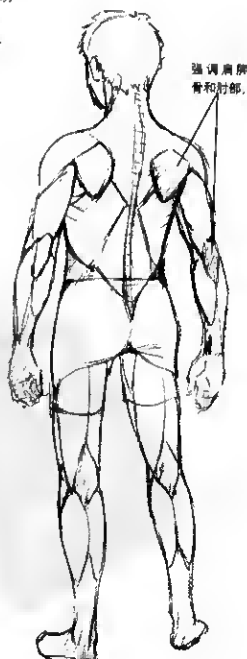
背面的肌肉

对于女性角色，可以强调背部的凹陷部分，画出优美的背部。

实际肌肉图示，背部的肌肉复杂地交织在一起。

身体轮廓的表现

要用轮廓的起伏来表现身体和肌肉的立体感。

对于隆起部分和凹陷部分，要注意画出肌肉凹凸的前后关系，强调起伏能带来肉体性和肌肉感。

省略起伏后的效果，把手臂上端和手肘部分的线条画得长一点能让人物保持立体感。

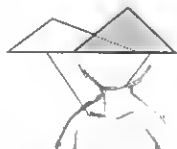
平面式的图。省去手臂上端和手肘部分线条的伸长部分后，完全丧失了立体感。

将连接的肌肉看作起伏的山峦

前面的山的轮廓把后面的山遮住了，立体往往意味着前方事物对后方事物的遮挡。

肌肉其实就是肌肉块的堆叠，因此，怀着对‘出现在前方的肌肉’和‘后方被挡住的肌肉’的意识来作画，就能画出立体感。

只用线条也能表现出立体重叠感（即前后关系）来。

分辨不出前后的图形，毫无立体感。

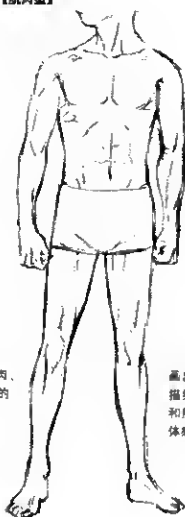
代表性体形的不同画法

【普通型】

并不突出表现肌肉、脂肪量和了肌肉的线条。

【肌肉型】

画出肌肉线条，重点描绘软骨周围，腹部和腰部，可以突出立体感。

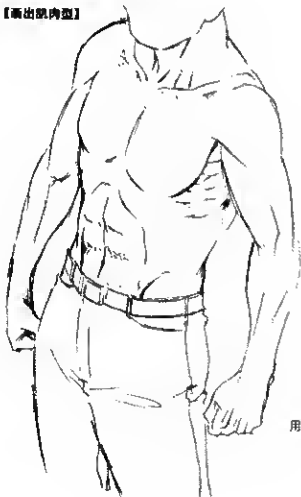
【消瘦型】

由于缺乏脂肪，所以更画上浮现在体表上的肌肉线和骨骼线。

表现强壮的身体

【画出肌肉型】

用线条来强调肌肉。

【不画出肌肉型】

只画出肌肉隆起的轮廓并重点强调胸肌，这样即使不勾勒肌肉线条也能体现出强壮感。

任何人物的皮肤下面都有肌肉，因而肌肉的变化和人物的动作是一致的。在描绘人物时，多少带着些肌肉的意识去作画，这样就能体现出存在感和跃动感。

背部肌肉的表现，强调肩胛骨的凸起部分和后背的肌肉，突出格斗家经过锻炼的健壮身材。

强调肩胛骨部分

强调阔背肌。

在表现肌肉时，肩部肌肉是保持女性特点的关键，诀窍在于要把肩部作为小而圆的隆起来强调。

强调肩部凸起的肌肉的阴影

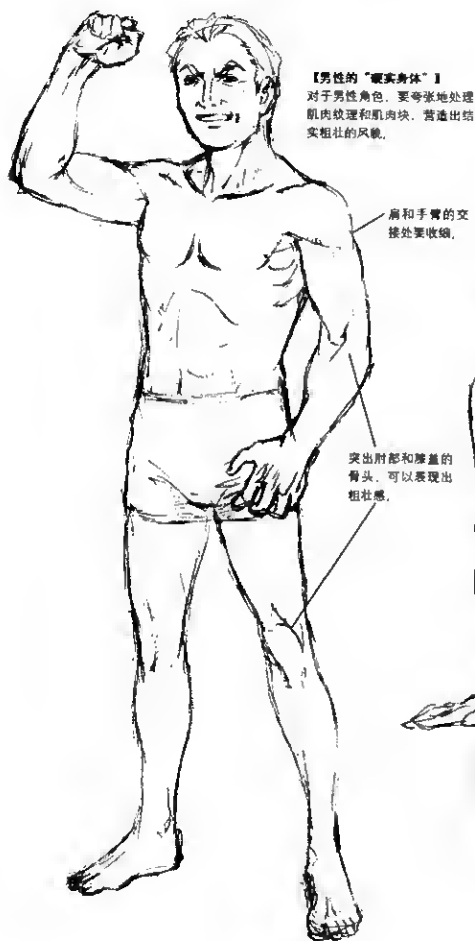
用“圆”来表现肌肉

如果要画出摔跤运动员有别于健美运动员的肌肉，就不能只用线条来强调所有的肌肉，可以用“圆形隆起”来表现胸部和臀部肌肉。

男和女的不同画法

描绘身体时，要注意男性“硬实的身体”以表现肌肉为主，女性“柔软的身体”以表现脂肪为主，这样就能拓宽人物的表现领域。

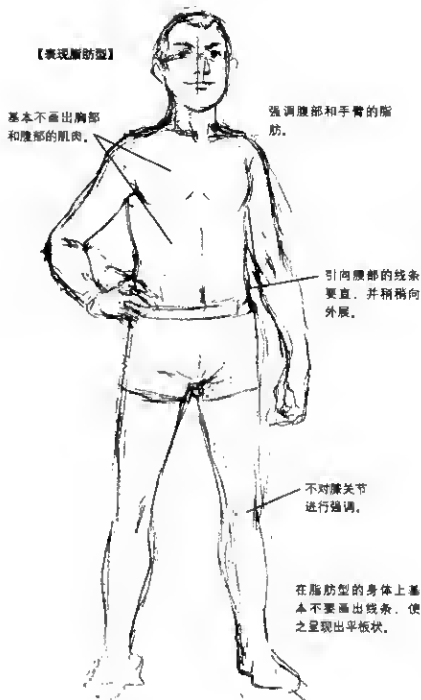
身体的表现

男性—“用肌肉的表现来形成阳刚之气”

【表现肌肉型】
(硬实的身体)

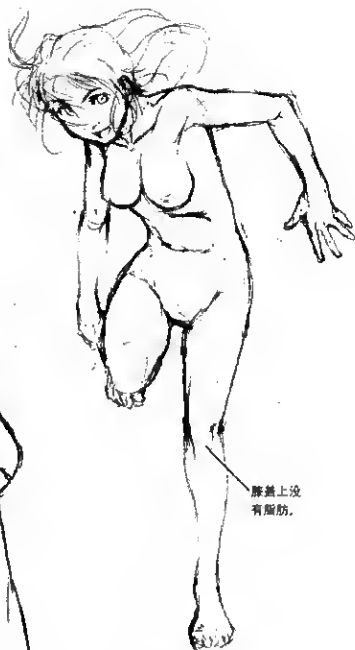
【表现脂肪型】

女性—“用脂肪的表现来形成柔美之气”

和男性相比，女性全身脂肪较多，肌肉也比较软，作画时要注意体现柔软的风貌。

膝盖上没有脂肪。

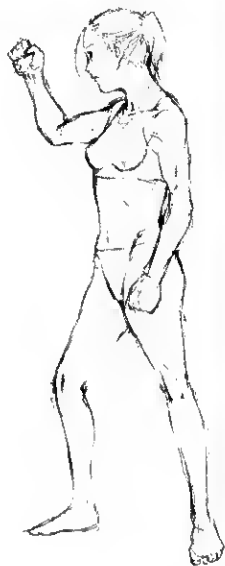
对于苗条的身体也要注意脂肪的表现，要画出胸部和臀部的体积感。

臀部脂肪较多，因此要画成曲线。

肌肉型的女性

在女性角色上画出肌肉，可以突出其男性般的强壮。

经过锻炼的女性，肌肉会变得发达而脂肪随之消减，但很难做到像男性角色那样整个身体的轮廓充满肌肉感。

女性角色肌肉的极限

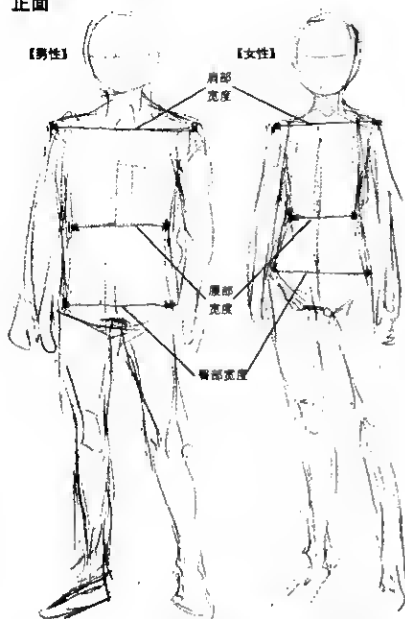

男性只要稍加锻炼，就能达到经过长期锻炼的女性的肌肉外观。

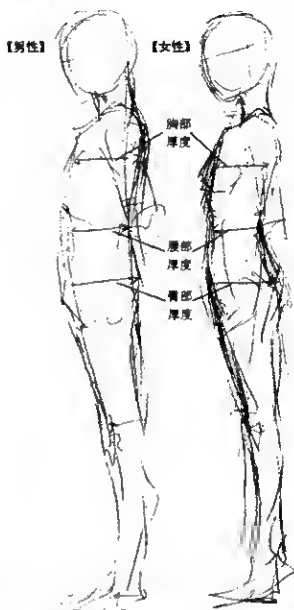
比例的区别

男女体型的差异要在画大致轮廓时就表现出来。

正面

侧面

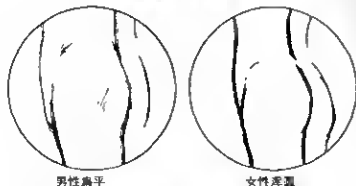
正面角度和背面角度一样，要把女性的肩高窄，腰高细，臀部宽度男女可以画得基本差不多。

女性的胸部和腰部肩高窄细，而对于两性臀部的厚度则不用画出太大的区别。

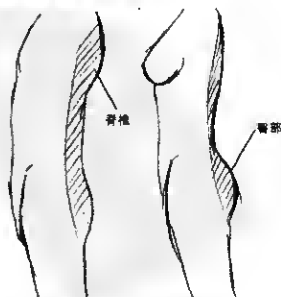
男女体形基本模式图

臀部弧度的区别

虽然男女的脊椎线都会内曲，但要注意两者的弧度有很大的区别。

侧面轮廓的区别

男性臀部肌肉凸出，女性臀部膨起，作画时要注意臀部肌肉和臀部。

背面

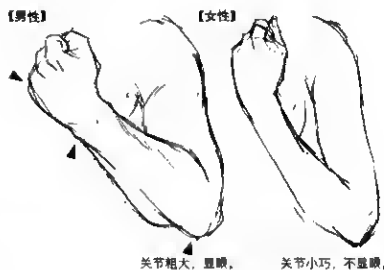
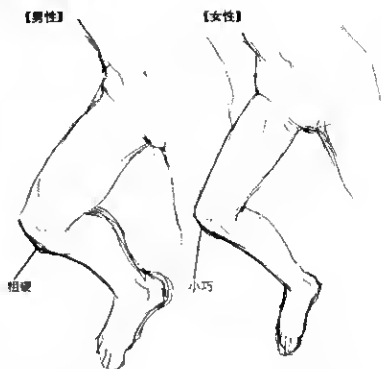

整体上有棱角，呈直线型。

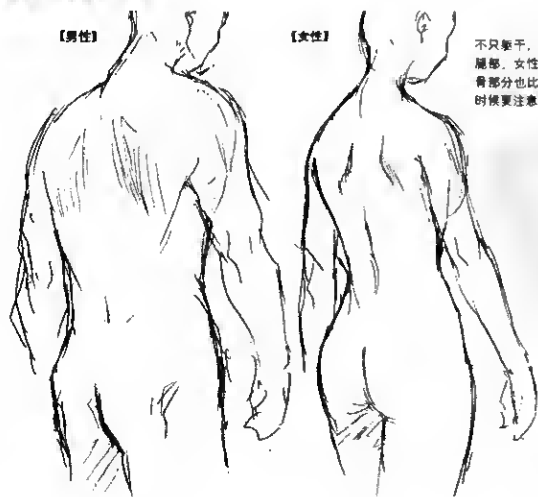

整体上浑圆，呈曲线型。

大小的区别

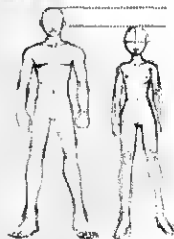

厚度和宽度的区别

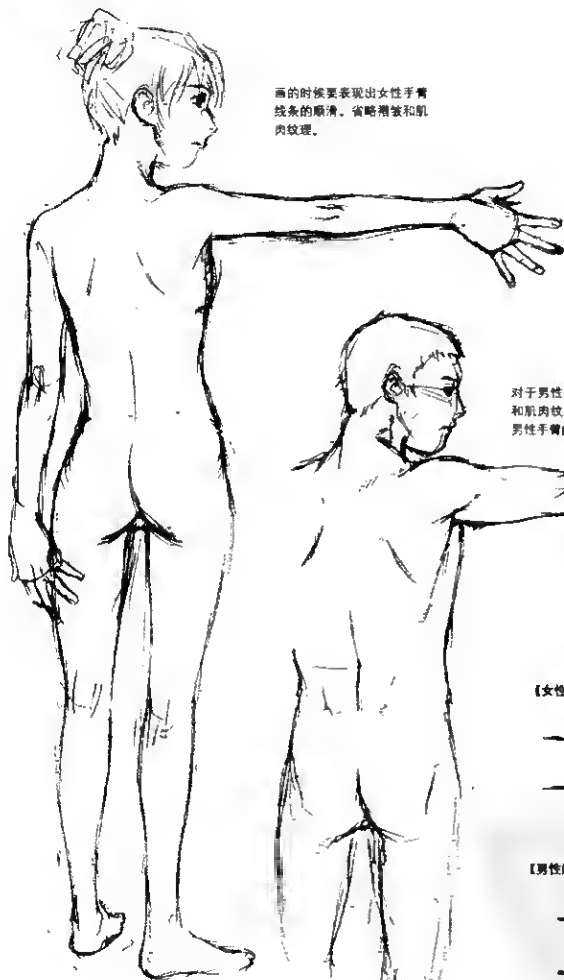

不只躯干，颈部、手臂和腿部。女性的肩部和肩胛骨部分也比男性小，高的时候要注意。

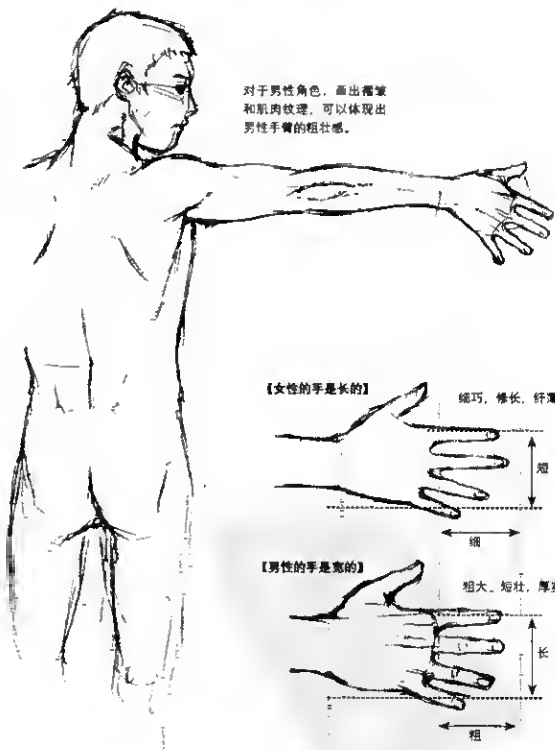
身高差

把女性的身高设定为差不多到男性眼睛的位置，这样即使从远处看来（即小图的情况），男女的身高差也可以一目了然。

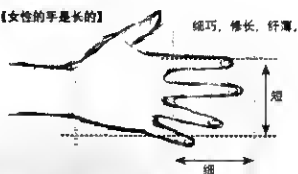

画的时候要表现出女性手臂线条的顺滑。省略褶皱和肌肉纹理。

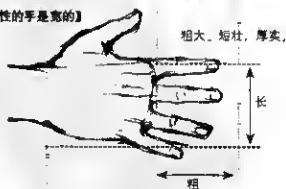

对于男性角色，画出褶皱和肌肉纹理，可以体现出男性手臂的粗壮感。

【女性的手是长的】

【男性的手是宽的】

【男性的拇指】

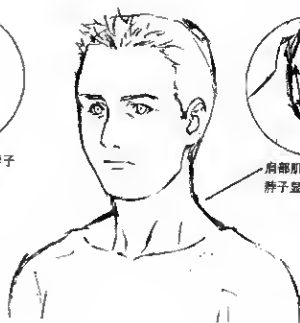
把关节部分画得突出，能体现粗壮感。

颈部的区别

颈部的粗细度、肩部肌肉的量以及是否有喉结这几方面的情况，令女性的脖子显得比较长。

肩部肌肉少，使脖子显得长。

肩部肌肉发达，使脖子显得短。

喉结部位，基本不强调。

喉结部位，画成稍稍突出的样子。

肘部的区别

女性和男性的骨头粗细不同，女性的肘部末端要画得比较细小。

细小

粗大

主要关节的构造和运动

为了画出自然的姿态和鲜明的动作，让我们来学习关节运动的基础知识。

1. 颈部构造和运动的基本知识

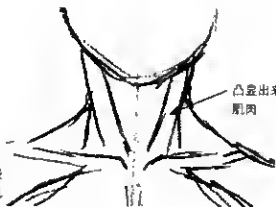
先来学习头部和颈部的连接方式和颈部的动作。

正面

颈部的线条表现出凸出的肌肉。

画出颈部肌肉的线条能给头部和颈部带来立体感。

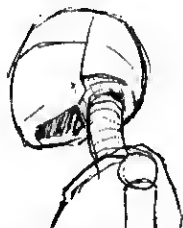

凸出来的肌肉

颈部正面和背面的长度有所不同。

仰视图中的头部和颈部

由于这样可以看到下巴的底部，所以这是最能体现头部立体感的角度。

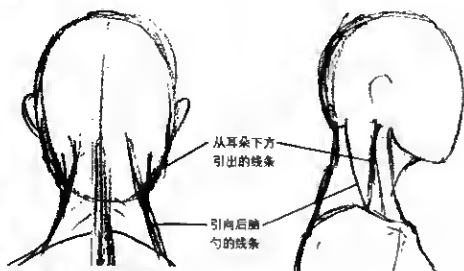

突出立体感的线条

喉部的肌肉从耳朵下方开始一直连接到锁骨。

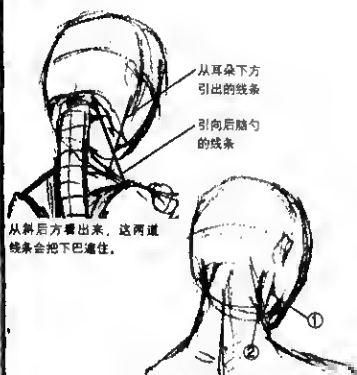
在下巴底部的大小方面，男女基本没有差异。要把男性的脖子画粗，并加入较多表现肌肉的线条。

从耳朵下方
引出的线条

引向后脑勺
的线条

只要在颈部画出两条肌肉线就可以了。

从耳朵下方
引出的线条

引向后脑勺
的线条

从斜后方看过来，这两道
线条会把下巴遮住。

画出脖子上的这两条线，就能令头
部和颈部显得具有立体感。

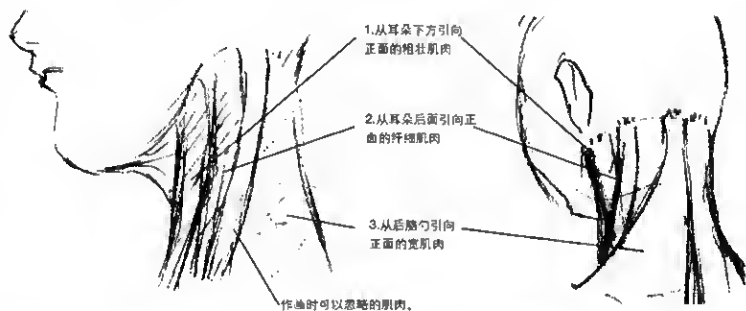
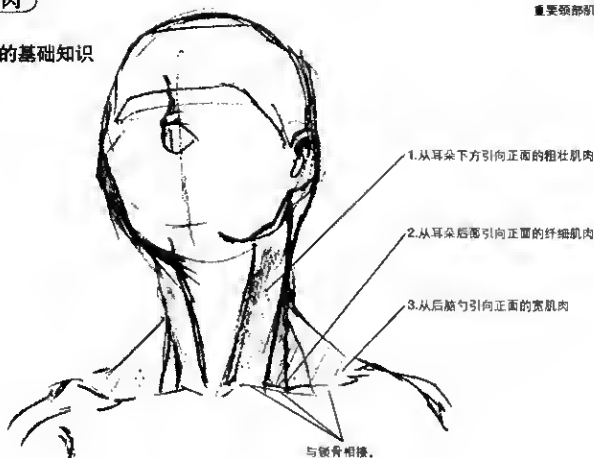
画女性角色时，轮廓
线要画成向内弯的曲
线，这样能使脖子显
得纤细。

用向外弯的曲线来
画，可以突出男性
的粗壮感。

颈部肌肉的基础知识

动作的基本构成—肌肉的伸缩

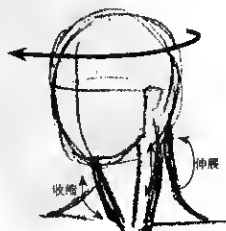

【左右倾斜—左右伸缩】

引向肩部的肌肉也跟着一同伸缩。

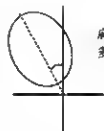

【前俯后仰—前后伸缩】

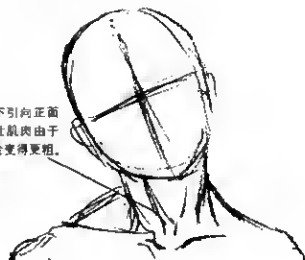
【左右转动—复合伸缩】

歪头—左右倾斜

肩膀不动时，头部最多倾斜 90° 左右。

从耳下引向正面的粗壮肌肉由于收缩会变得更粗。

保持脸部朝前肩膀上抬。

肩膀上抬（肩颈倾斜），头大概能倾斜到让耳朵碰到肩膀的程度，但这个动作很勉强。

肩线

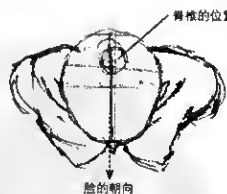
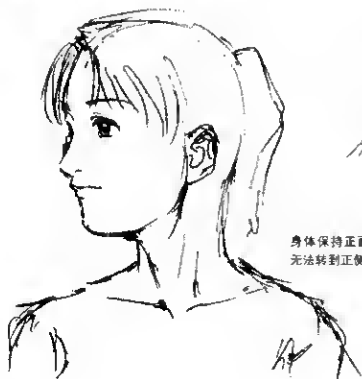

脸转向肩膀时，就从左右歪头的动作变成了转头的动作。

脸朝反方向转时，头部会离开肩膀。

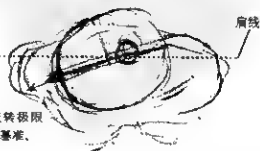
向两旁看—左右转动

脊椎的位置

脸的朝向

身体保持正面状态时，脸无法转到正侧面的角度。

肩线

颈部旋转极限位置的基准。

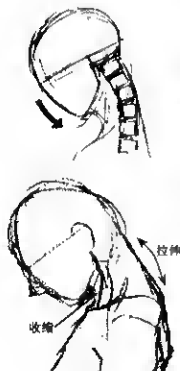
向上

如果对喉结进行强调，那么即使脖子不粗也能和女性形成区别。

反映肌肉收缩凸起的线条

向下

由于背面的肌肉大幅伸展，肩膀到颈部的肌肉受到拉伸，会明显地浮凸起来。

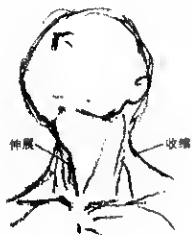
下巴并未碰到胸部

对于脂肪很多的肥胖角色，颈部埋在了肉里。

即使张开嘴，下巴也碰不到胸部。以下唇的位置为基点，头都从下巴开始向上提升。

后仰 (向上看)

正面角度图无需强调喉结，
而要强调颈部的肌肉。

颈部前侧的肌肉拉伸，造成肌肉
线条明显浮出，锁骨也随之凸起。

低头

无论是收缩动作还是伸展动作都会
产生张力，颈部线条和锁骨会凸起。

脸朝侧面

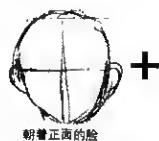
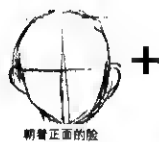
脸和身体同时朝侧面转动时，脖子会显得比较长。

脸完全转向侧面时，身体也会稍稍朝侧面转动（不可能完全呈正面状态）。

身体摆正，只有脸向侧面转动时，脖子会显得比较短。

脸朝着正面

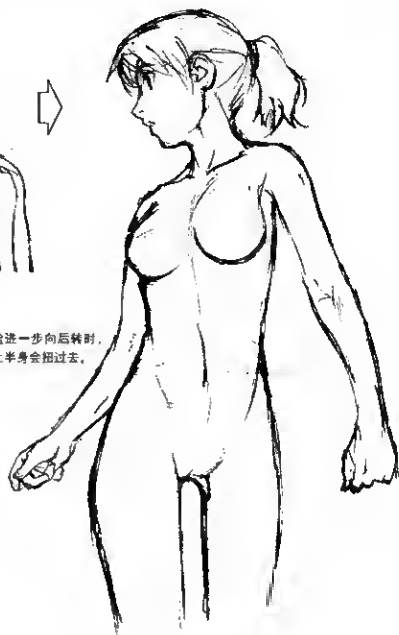
身体随着头部转动

脸朝侧面。

脸进一步向后转。

脸进一步向后转时，上半身会扭过去。

背面状态和正面状态一样，脸不可能转到正侧面。

这是从背看身的状态自然回头的情形，大半张脸都转过来时，身体也基本上转成了侧看侧面状态。

颈部的各种轮廓

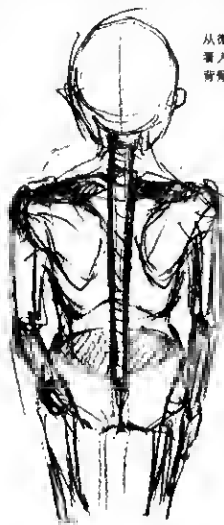
颈部的作用是连接头部和身体，即使脸部朝着相同的方向，颈部还是要根据身体的朝向画出不同的形状和线条。

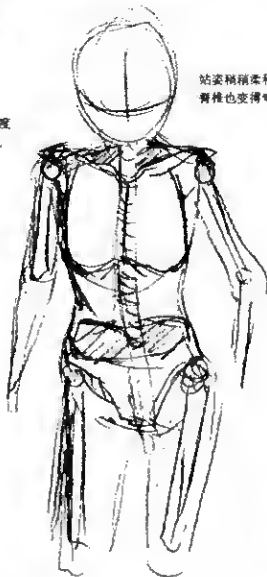
2. 脊椎的构造和躯干动作的基本知识

让我们来学习以脊椎为核心的躯干的基本动作。

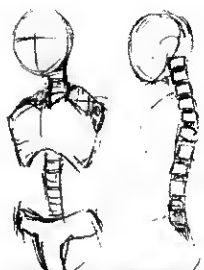
从大致的骨骼图来观察脊椎

从微微俯视的角度
看人体正背面时，
脊骨呈笔直状。

站姿稍稍柔和时，
脊椎也变得弯曲。

【头部、脊椎、胸部、腰部的模式图】

从微侧的角度看人体侧
背面时，脊椎呈S形。

从微侧的角度看人体斜
正面时，脊椎呈弓形。

脊椎的曲线会随着姿态和角
度而变化。可以根据脊椎弯
曲的规则来设计人物姿态。

根据大致骨骼画出的身体轮廓

画全身大致轮廓时，要画出代表脊椎的中线，根据中线作画有利于保证人体比例的平衡，并能把握住身体的立体感。

大致脊椎线

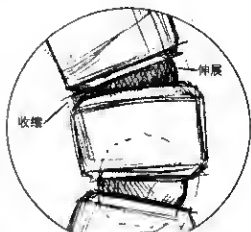
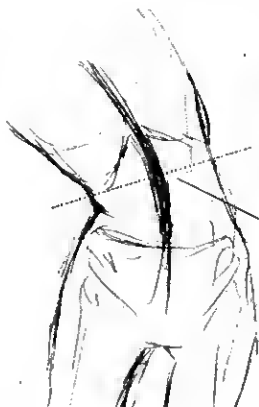
正中统，要画出和脊椎弧度基本相同的线条。

正中统（胸部的中心线）。

背部的中心线
和脊椎一致。

由于脊椎实际上不用画出来，所以用粗略的曲线来表示就可以了。

左右动

整条脊椎一点点地弯曲。

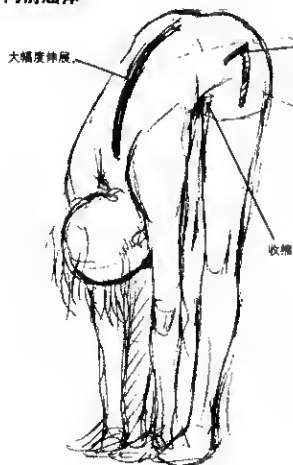
作画重点在于腰部，要设想是以腰部来进行大幅弯曲，而脊椎本身并不剧烈弯曲。

人的上身无法大幅度地向两侧弯曲，最多弯到45°左右。

前后动

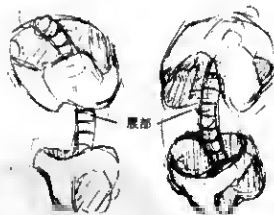
向前屈体

大幅弯曲的重点部位是髋关节，请注意脊椎本身不可能弯成U形。

脊椎的强度要画成平缓的曲线。

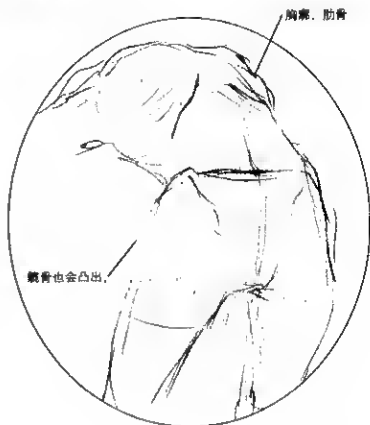
腰部不可能形成折角。

向后仰体

腹部肌肉和皮肤用力拉伸，使肋骨浮现出来。

后仰最多达到
45°左右。

胸廓、肋骨

肋骨也会凸出。

在大致轮廓中，
要用曲线来画胸
部和骨盆部分。

抬起背的动作

这是向下趴着抬起背的状态。

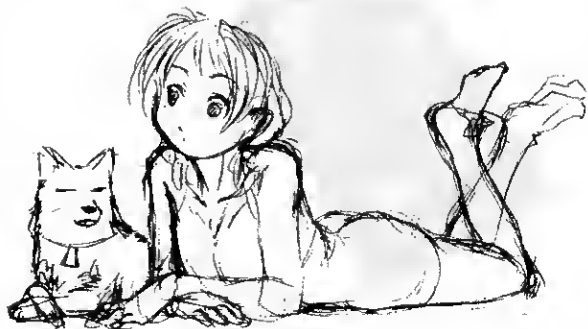

伸展

由于上身仿佛直起，所以整个
身体看上去呈大幅后仰的状态。

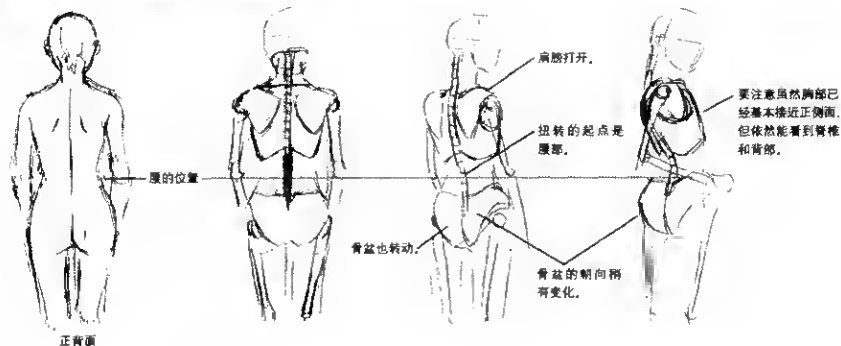

身体轮廓呈八字形，
因而后仰状态显得很
醒目。

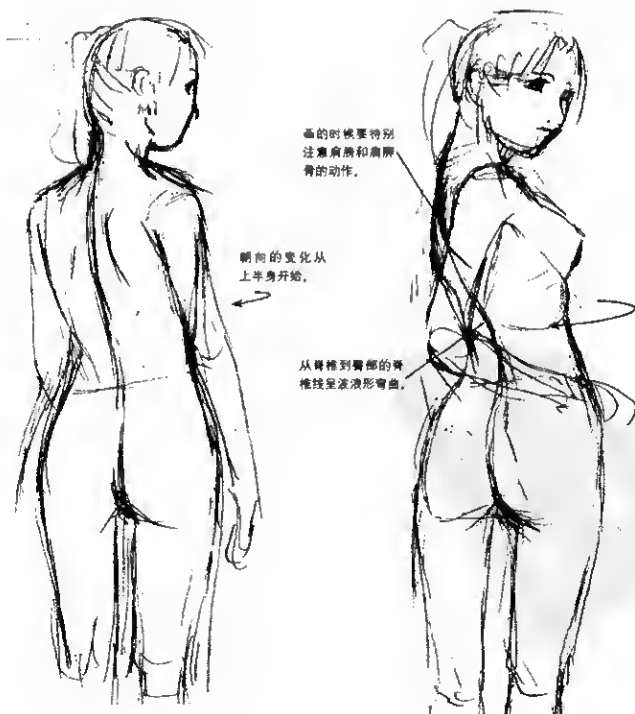

回头的动作

腰部、肩部和头部联动构成身体扭转的动作。

正背面

投掷动作

草稿，对于能有效突出立体感的部位都打上了阴影线。

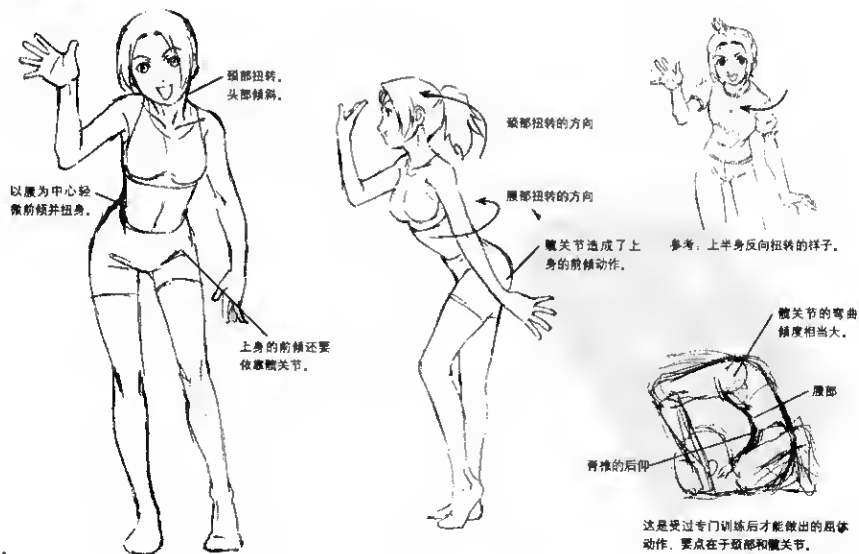

【参考：大政草图】

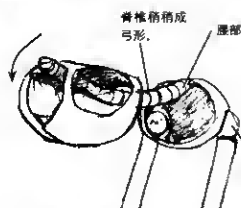
联合脊椎、颈部、腰部和髋关节的综合动作

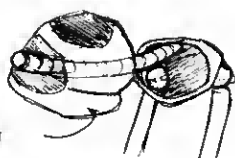
扭身的姿态

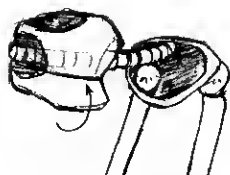
做操的动作

1.上半身前倾。

2.转体。整条脊椎以腰为起点扭转。

3.进一步转体。脊椎大幅扭转。

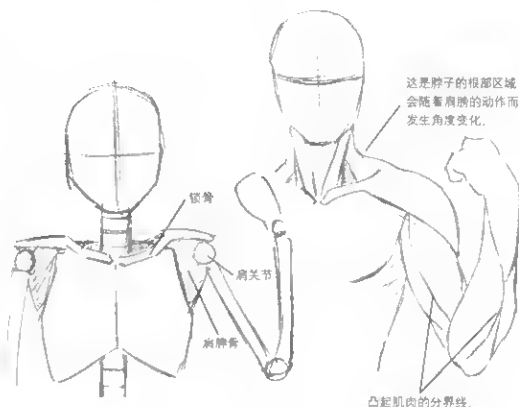

3. 肩膀与手臂的连接和动作的基本知识

肩关节与肩胛骨和锁骨相连。让我们来学习手臂和肩膀的构造。

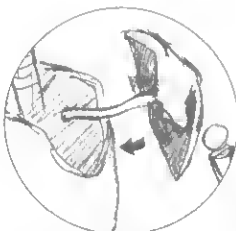
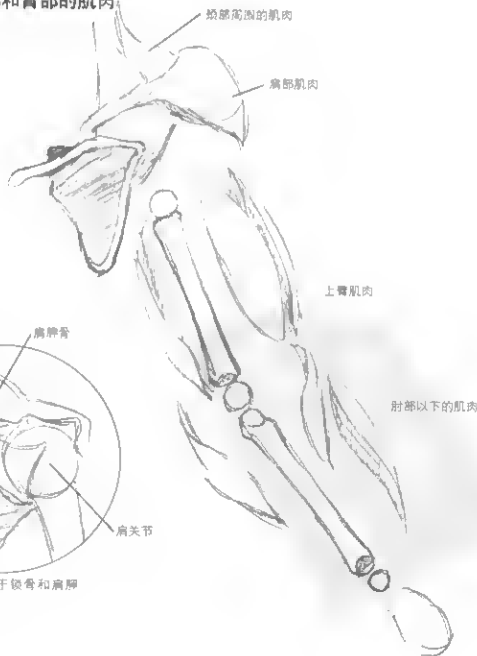
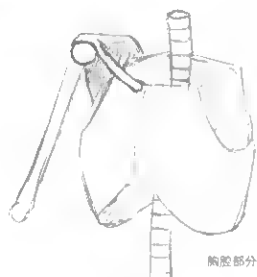
肩膀构造和手臂肌肉

正面

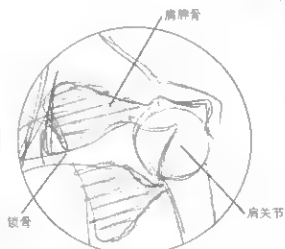

骨骼构造

肩部和臂部的肌肉

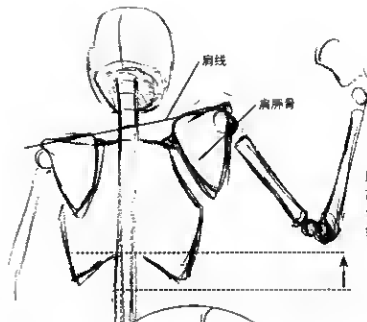

肩胛骨和锁骨是一个整体
覆盖着胸腔并与之接触。

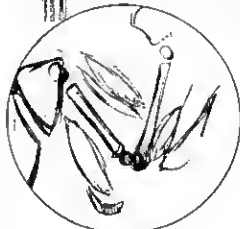

肩关节嵌于锁骨和肩胛
骨之间。

背面

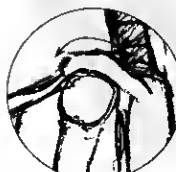
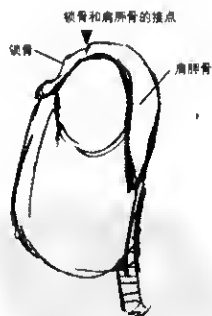
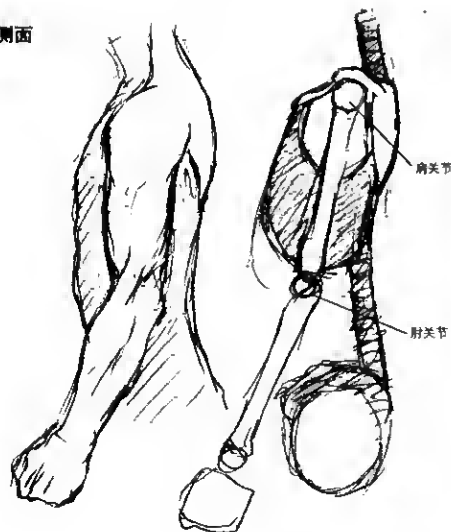

人体背面的肌肉，从后颈到肩膀，再到背部，肌肉大量积相连。

手臂肌肉

侧面

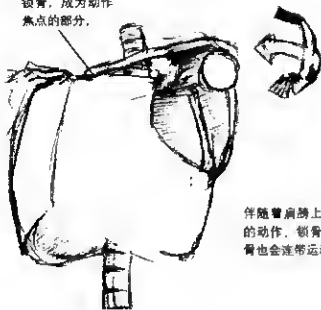

肩关节部分

虽然肩胛骨大部分位于背部，但也有一部分向前延伸，由此构成了肩关节。

肩部的动作

锁骨，成为动作焦点的部分。

伴随着肩膀上下左右的动作，锁骨和肩胛骨也会连带运动。

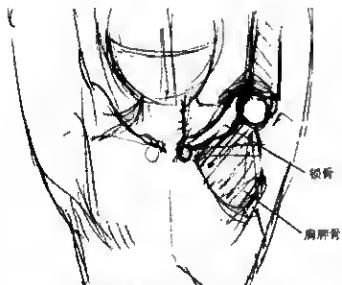
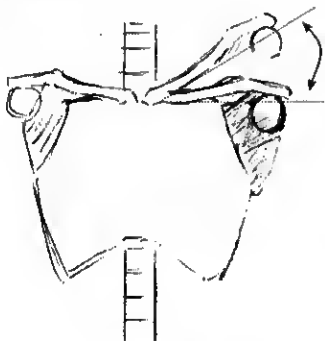
摆肩并推肩的动作是上下左右型的动作。

抬肩是上下的动作。

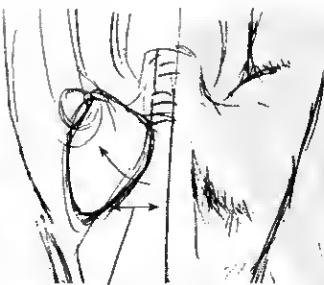

上下的动作

锁骨以内侧为基点预测。

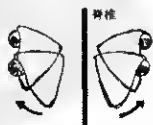
锁骨和肩胛骨连带运动。

伴随着手臂的动作，肩胛骨下部和脊椎的距离会大大改变，而背部的表情也会跟着发生变化。

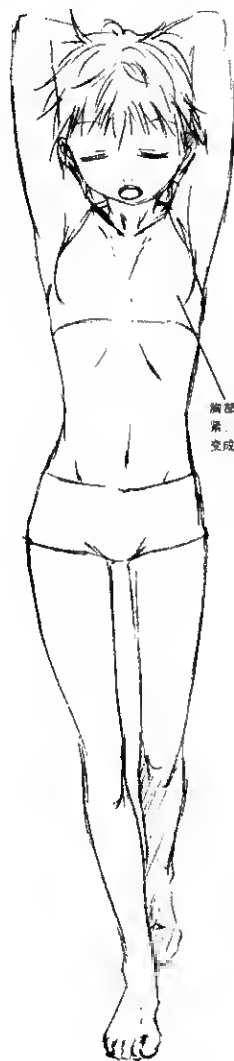

肩胛骨的通常位置

随着双臂的抬升，肩胛骨渐渐远离脊椎，呈八字形。

抬起双臂

胸部身体向上拉紧，乳房也跟着变成了长圆形。

锁骨也随之倾斜。

肩胛骨的线条

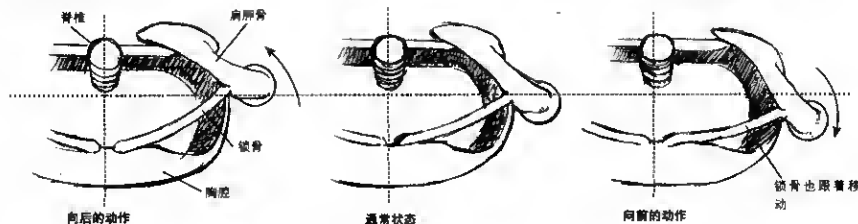
肩胛骨的线条

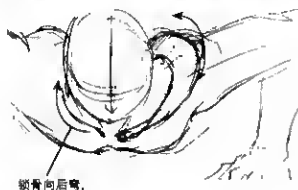
如果锁骨和肩胛骨不动，就会看上去像玩具假人。

前后的动作

这是躯干的俯瞰图。让我们来看看肩胛骨的运动范围。

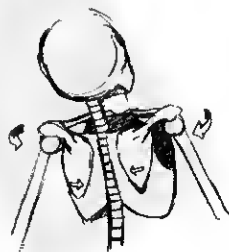
手臂向后的动作—肩胛骨合拢

从正上方看下去，胸部的位置拉到了脊椎之后，背部的皮肤和肌肉向着脊椎收缩，胸部大幅拉伸。

胸部向左右拉伸为大大的弧形。

承担身体重量时，肩胛骨高高隆起。

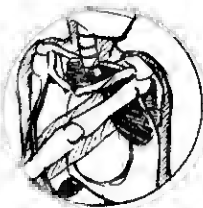
手臂向前的动作——肩胛骨张开

锁骨向前凸出。

双肩向前时，背部肌肉拉伸，整个背部呈弧形。

这是伸出单臂的情形，肩部肌肉呈弧形，遮住了一半的锁骨。

背部的弧形表现出力量感。

前抬并旋转的状态

向内转时，肌肉扭曲，轮廓线相对比较直。

向外转时，肌肉拉直，肘部下方会高高隆起。

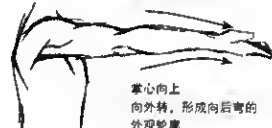

掌心向下
向内转，肘部到手腕的两侧线条均匀收拢。

隆起

手掌竖起
半向外转，大拇指这一侧的线条是倾斜的。

掌心向上
向外转，形成向后弯的外观轮廓。

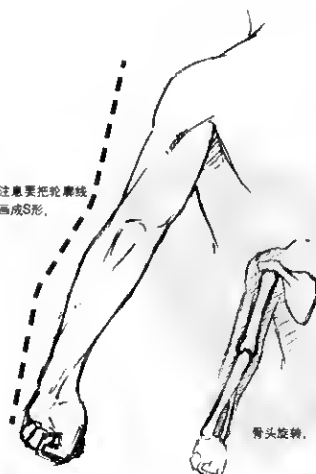
伸出并旋转的状态

注意要把轮廓线画成V形。

骨头没有旋转。

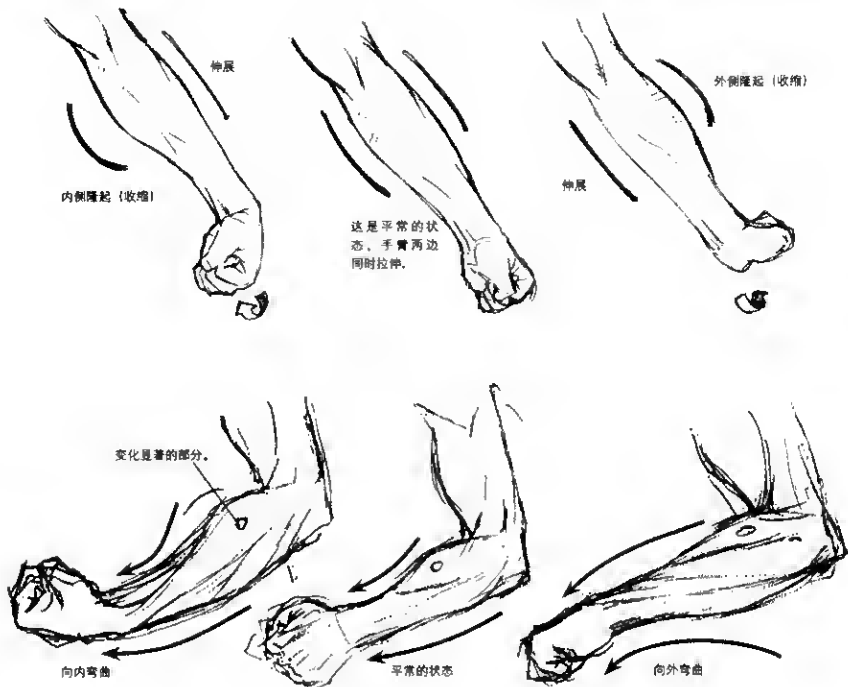
注意要把轮廓线画成S形。

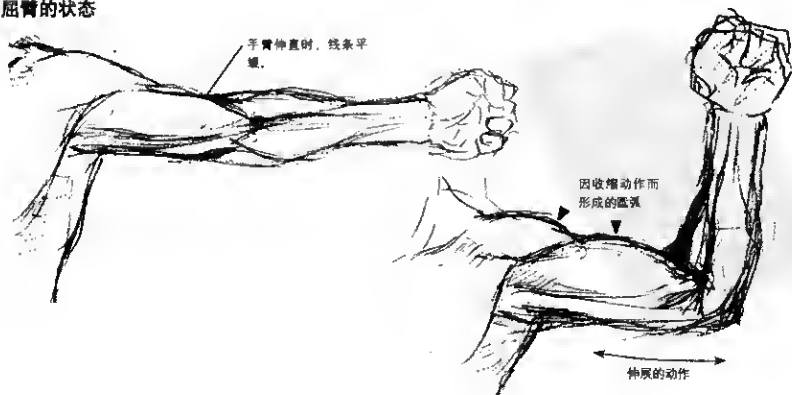
骨头旋转。

手腕弯曲的状态

肌肉的伸展和收缩带动手腕动作，会使手臂轮廓发生变化，而以手肘为起点旋转时，上臂部分不会发生变化。

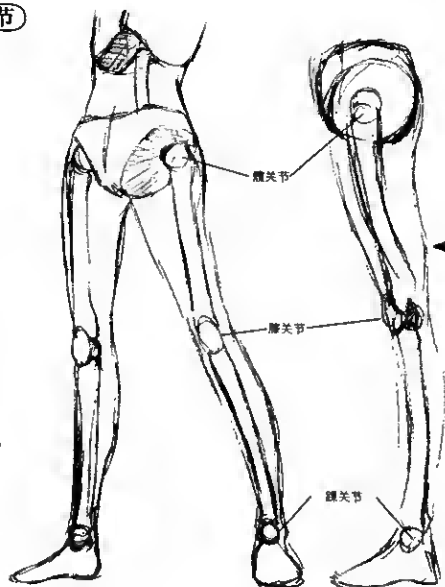
屈臂的状态

4. 腿部构造和动作的基本知识

髋关节的旋转（腿的朝向）会引起腿部线条的变化。要注意膝盖以下的部分基本上是不转。

髋关节和腿部的关节

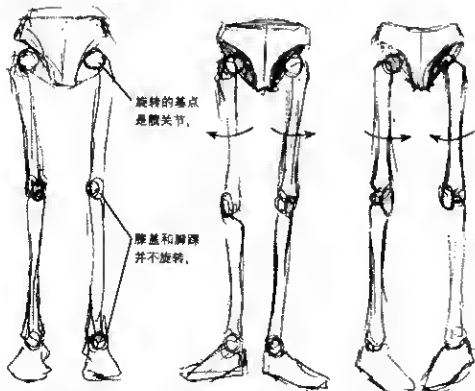

正侧面时，大腿线条有明显的起伏。

向外转时，腿部轮廓会形成具有韵律感的曲线。

髋关节的旋转

挺直的状态

向外侧旋转

向内侧旋转

如果没有经过训练，最多只能转到这样的程度。

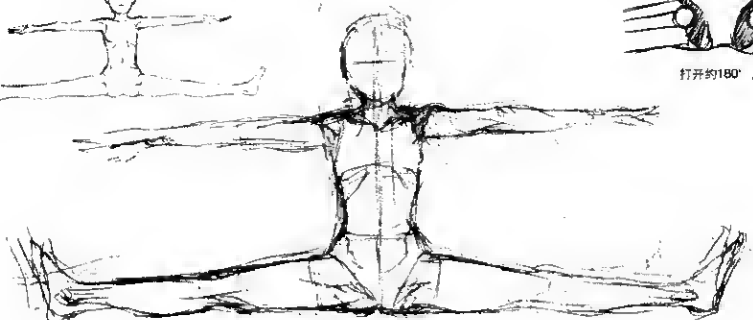
腿部的主要肌肉

左右打开

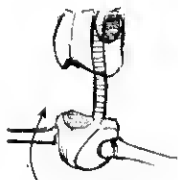

打开约180°

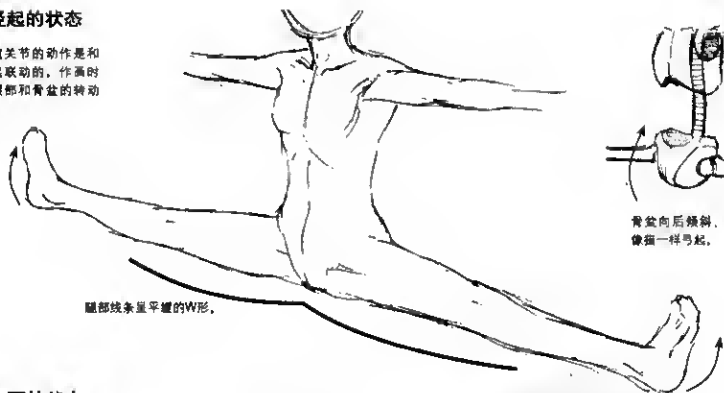

脚尖竖起的状态

腿部、髋关节的动作是和腰部一起联动的。作画时要注意腰部和骨盆的转动和倾斜。

骨盆向后倾斜，背部会像猫一样弓起。

腿部线条呈平缓的W形。

脚尖向下的状态

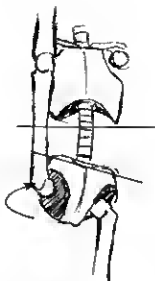

腿部线条呈平缓的弓形。

骨盆向前倾斜，腰部为了保持平衡弯成弓形，形成挺胸的姿势。

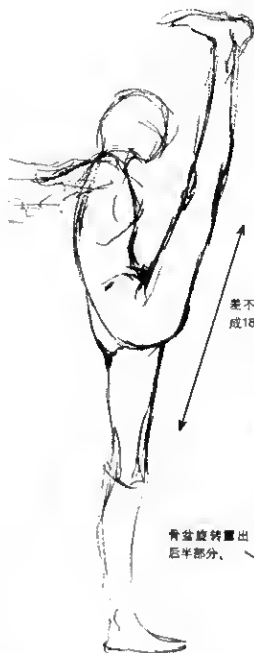
前后(上下)的动作

随上下分开时伴随着拧腰的动作。

正面角度的正下方构造图，为了保持双腿和站立面垂直，腰部必须旋转。

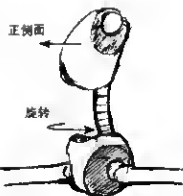

差不多分开成180°。

胸部基本为正侧面状态。

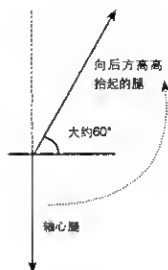
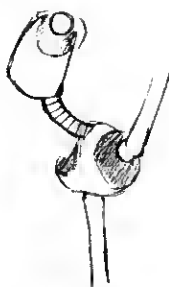
骨盆旋转露出后半部分。

坐着的时候和站着的时候一样，腰部旋转使双腿分开。

向后高高抬起的状态

腿部的旋转可以帮助腿向后抬起，但无法像前踢动作那样达到180°。

大开步的状态

肩线为水平状态。

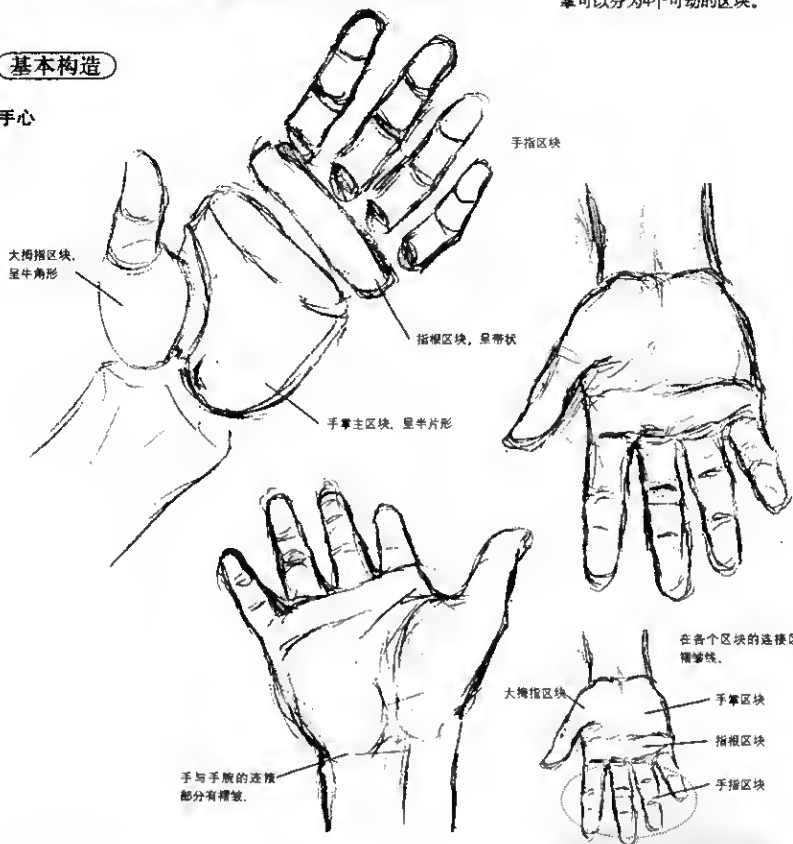
扭身动作导致腰线倾斜。

5. 手、手指的构造和动作的基本知识

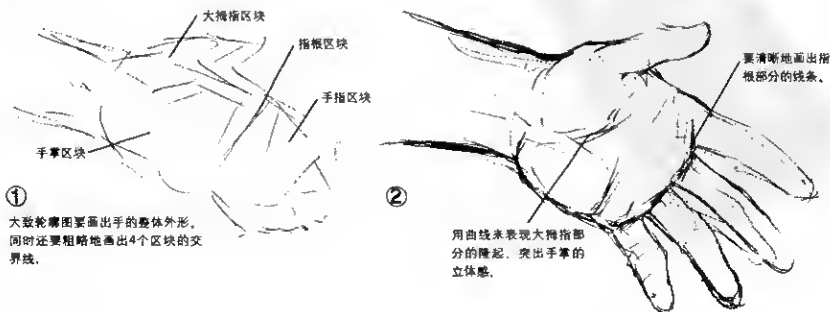
画手部轮廓时，要注意画出体积感。手掌可以分为4个可动的区域。

基本构造

手心

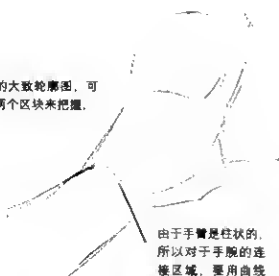
作画顺序

手背

手背的大致轮廓图，可以用两个区块来把握。

由于手臂是柱状的，所以对于手腕的连接区域，要用曲线来画轮廓。

手指的前端要画得稍稍细一些。

手背呈柔和的曲线。

褶皱呈波浪形。

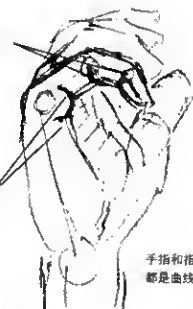
轻握的状态，注意要把拳头画成箱状。

手指有4处会产生褶皱

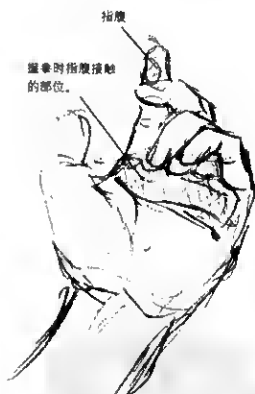

手指褶皱区

指根褶皱区

手指和指根的褶皱都是曲线。

指腹

握拳时指腹接触的部位。

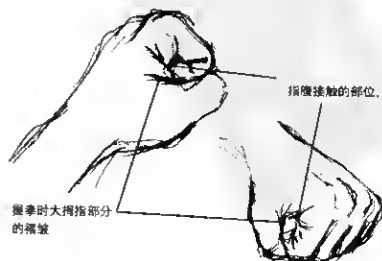

指根
手掌弯曲的关键部位

指根区块

握拳时弯向前方的褶皱。

【握拳动作中的弯折部分】

指腹接触的部位。

握拳时大拇指部分的褶皱

张开和收拢的动作

手掌

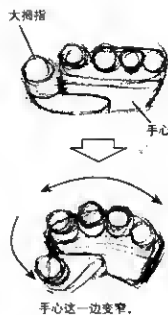
大拇指区域的褶皱也变得不明显了。

手指张开时，褶皱基本成了直线。

成了S状的曲线。

收拢的动作令许多褶皱叠到一起。

手心这一边变窄。

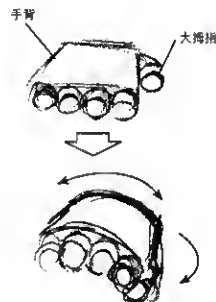
手背

张开手指的动作要用力，因而筋络浮现出来。

手指用力会使筋络浮凸而出，而放松时，筋络则会消失不见。

手掌后弯。

【猛地分开手指时】

【合拢手指时】

手合拢时也要用力，因此手指会后弯。

手指分开，手掌部分也变宽。

手并不是铁板一块，指骨上原本就覆盖着大量肌肉和皮肤，因而手可以做出柔软的动作。

注意不能只有手指部分打开。

6. 脚的构造和动作的基本知识

和手的构造一样，要把握好趾根区块。

基本构造

脚趾的头部要比第一趾关节更宽。

第一趾关节

趾根区块，要画成带状。

脚背的趾根区块

关节位置的基准点

不着地的部分

脚趾打开的状态

和手一样，趾根区块是弯脚趾和分脚趾的基点部位。

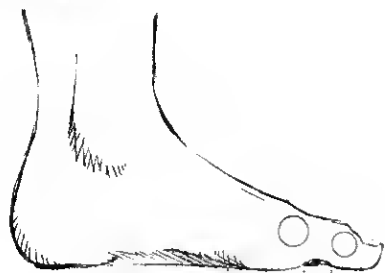
脚趾向内侧弯曲。

脚伸直时，脚趾打开。

脚伸直时，脚趾并拢。

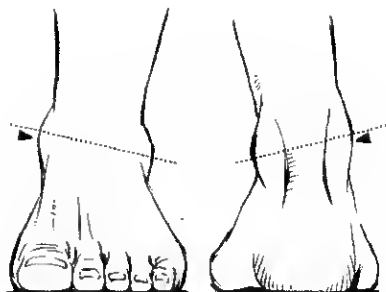

不着地的部分

大致表示关节的位置

脚跟两侧的突起在大脚趾这边的位置更高一些，在画大致轮廓时，要画出连接两个凸点的斜线，以此作为脚踵部分的作画基准。

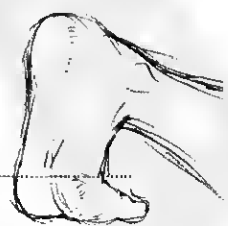
脚着地时，要让脚底贴着地面基本画成直线。

脚抬起时，要把脚底画成弧线。

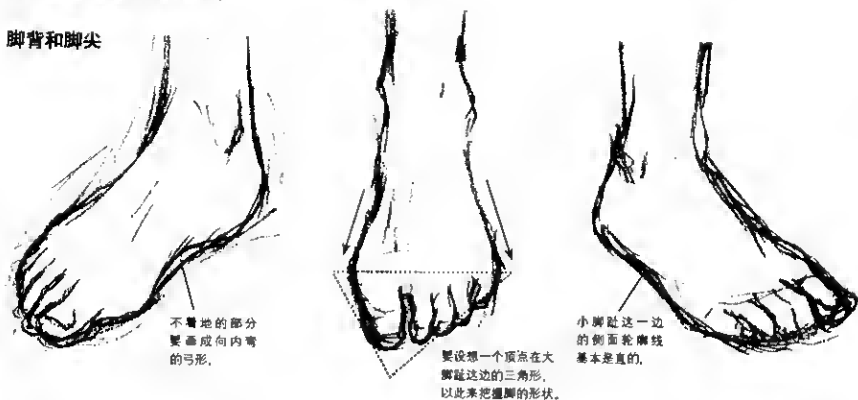
平缓的弧形。

脚刚开始弯曲的基准位置。

轮廓随着朝向而变化

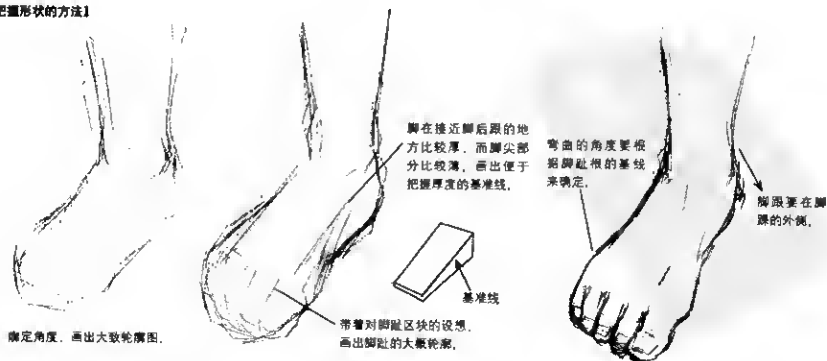
脚背和脚尖

脚后跟

【把握形状的方法】

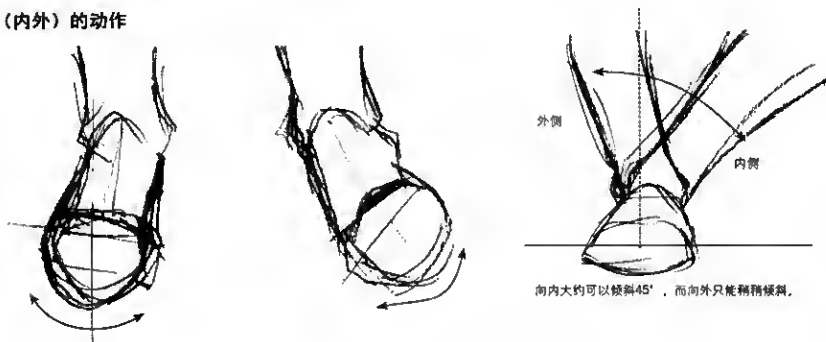

脚踝的运动范围

上下的动作

左右（内外）的动作

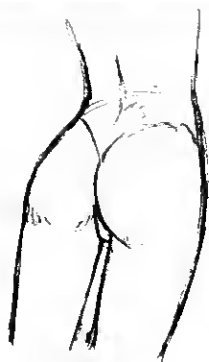

臀部和腿根部的立体感

让我们来把腿根下端周围的立体感。

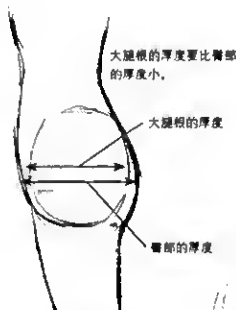
腿虽然和臀部连在一起，但臀部的宽度和腿的宽度是不一样的。

臀部掩盖了腿干的厚度。

腿干的厚度

大腿根的厚度要比臀部的厚度小。

大腿根的厚度

臀部的厚度

如果大腿根的厚度不大，那么即使臀部丰满，也能画出大腿纤细的苗条腿形。

臀部

大腿

臀部和腿的分界区域，如果这里的凹度大，那么腿也就变得细。

大腿并不是圆形的，而是纵向较长的椭圆形。

参考：腿更细的情况。

从漫画素描到人物设计

动漫世界中的众多人物有着富有魅力的容颜和姿态，他们是用现实世界中不存在的比例设计而成的。

要创造出各种充满魅力的人物，并使之自由活动，创作者必须掌握丰富的人物表现方法。

怎样才能画出富有存在感、能令读者留下深刻印象的人物呢？人物的脸、各种人物姿态和发型、个性化的服装、具有立体感的构图等等，这些都是基本元素，其中有不少要点很难通过自学掌握。不过，用不着害怕。有了漫画素描的基础就可以攻破这些难关。

在本章中，我们要以漫画素描为基础来学习人物架构、变形等实用表现技巧，掌握画出充满原创性的魅力人物的技能。

变形的基础知识

试着把画成通常尺寸的人物画小。在作画时推敲如何使他们看上去像同一个人物，这样就会获得进步。

尝试将同一个人物画成不同的尺寸

【7头身人物】

【约一半大小】

(4头身人物)

头身比改变后，眼睛的大小和手脚的画法也要改变。

【四分之一大小】

(2头身人物)

【远观的轮廓】

表现人物特征的关键在于发型。这样即使变得很小也能看出是同一个人物。

1. 减少线条。
2. 将复杂的线条简化。
3. 强调。针对人物特征进行强调。

● 脸的变形—简洁化与强调

【写实的人物表现】

1. 减少线条+2. 简化复杂的线条。对于脸部，要将脸型（下巴部分）和头发简洁化。另外，还往往可以省略鼻侧的线条和鼻梁等部分。

3. 强调（扩大化）。对发量和耳朵进行加大强调。同时，把嘴巴放大，突出人物表情特征的做法，也能带来良好的效果。

● 手的变形—简洁化

【写实的表现】

1. 减少手指和手腕的褶皱等线条。

2. 对复杂的线条进行简化。

3. 强调。画大手掌，画粗手指。

● 头身比和姿态的变形—强调（变形，放大，简化）

【写实的姿态】
(5头身~6头身)

【娃娃型】
7~8头身
强调肌肉和骨骼，
并调整人体比例。

【漫画型】
4~5头身
把手臂和腿画成简单的
棍状，放大手脚和
头部。

【Q版型】
2~3头身
缩短头身比，将手臂
和腿进一步简化。

人物设计技巧

为了设计出能给人留下印象的人物，不仅是脸部，发型、体态、服装等各方面都要进行变形。

脸、发型

突出造型方面的特征
(大眼睛、大嘴、长发等。)

体态

呈现体格方面的特征
(身材优美、苗条、骨骼等。)

服装

配上能让人联想到相应性格和行动的服装以及标志性小道具。

不带特定设想画出的人物

把头发拉长，发梢微向外翘，形成具有特色的轮廓。翘起的头发能带来充满活力的感觉。

把头发变短，眼睛处理成微微吊梢的样子，这一步突出活潑感。因为觉得还有所不足，所以又加上了类似防风镜的东西。

完成大致设计

【该阶段的注意点】

1. 是不是容易画（在针对动漫这种需要重复作画的工作时请考虑到这一点，如果只要画单张图则另当别论）。
2. 是不是自己认可的造型（是否设计出了自己喜欢的人物）。

为了能对画出来的作品做出客观地选择，要过一段时间再去重新审视，这一点很重要。

集结了3个设计的要素，对3种设计的风格进行了平均的作品。

脸部变形的的设计

为了能让人物具有一见可辨的头部轮廓，必须将之设计得富有特征。要设计出有特征的头部，可以采取“定形作画”和“补足作画”两种方式。

这种方式更以四边形等图形来替换圆和叉中的圆。而对于基本的鹅蛋脸类型则不用替换。

1. “定形作画” ~先确定头形脸形的作画方式~

确定好外形和风格。第一步就是画出四边形的大致轮廓。

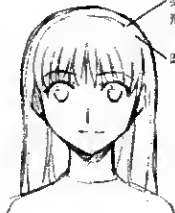
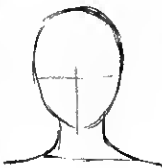

对于尖下巴的人物，画的时候要省去圆弧的一部分，并保证脸部比例的平衡。要慎重地把画好从脸颊到下巴的角度。

通常的“鹅蛋形”

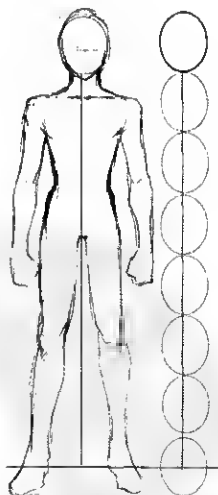

对于鹅蛋脸的人物可以直接采用大致轮廓的形状。

头发的轮廓线要画在头形轮廓线的外面。

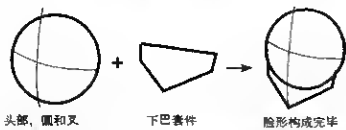
圆形的大致轮廓

如果把头形的大致轮廓直接作为头部大小的基准，那么在画全身图时，就可以快捷地把画好全身的比例（头身比）。

2. “补足作画”~添加下巴套件的作画方式~

这是先用圆和叉把头盖骨的一部分，然后再补上下巴套件的作画方式。

头部、圆和叉
(头盖骨)

下巴套件

脸型构成完毕

把已经简化的下巴形状作为设计起点，更容易创造出富有个性脸型。

将头部和下巴快速地描绘出来，这样做的优点在于，即使在微微俯视这类稍有难度的角度中也能比较简单地把握住比例平衡。

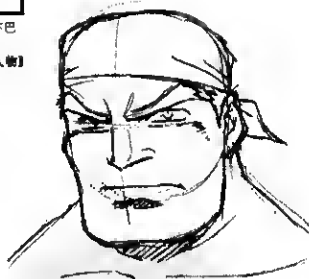
头盖骨 下巴

【尖下巴的人物】

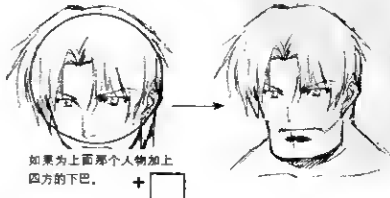
头盖骨 下巴

【四方下巴的人物】

下巴套件是下颌部分的变形。

把这个部分想象成纵向切开的半个纸杯粘在头部上的情形。

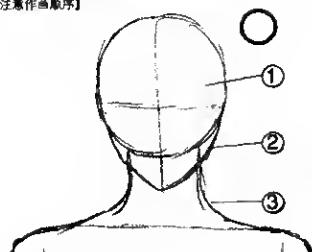
如果为上面那个人物加上四方的下巴。

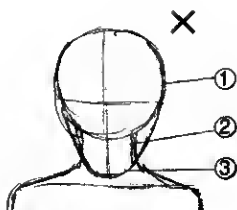
在画轮廓草图时，试着画出各种各样的下巴，或许会创造出自己根本没想过的人物。

添加下巴套件作画的诀窍

【注意作画顺序】

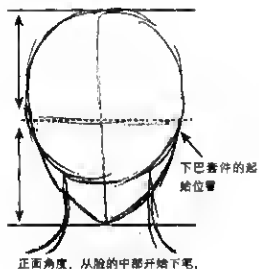

1. 画出圈和叉。
2. 画出下巴套件。
3. 画出颈部。

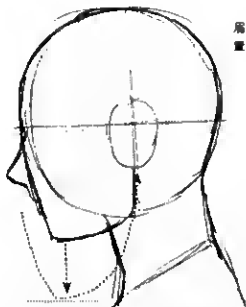

如果在画下巴之前就画脖子，那么画好下巴之后，头部就会显得偏大。

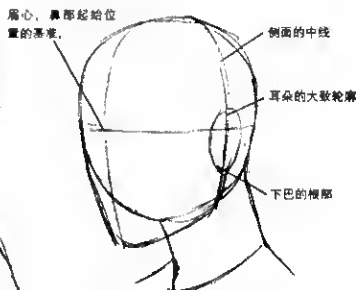
【注意下巴套件的附骨点】

正面角度，从脸的中部开始下笔。

下巴套件等于下颚骨，虽然长度和形状可以自由设定，但画的时候一定要注意附骨点的位置在耳下。

耳朵、鼻子的形状大小可以自由设定，但位置一定要符合人的构成比例。

【在不同的侧面添加下巴套件时要注意它的长度】

在圈和叉草稿上画出下巴的轮廓线，这就设计出了人物的脸型。

把下巴的侧面形状也画出来，在设计人物时，自己一定要明确地把握好自己设计的人物的脸部比例平衡。

在打轮廓草样时，添加下巴套件作画这种技巧，有利于根据各种不同角度画出相应的头部形状。

有助于画出个性人物的代表性下巴套件

【本盘形】
粗壮的下巴

适合于可靠的大叔等粗壮、
结实的男性角色。

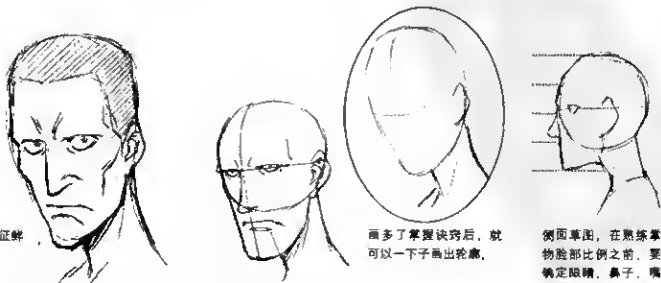
【三角形】
尖下巴

男女皆可用，用于女性
时，适合于温柔的妈妈
等秀丽的女性角色。

【杯子形】
长下巴

适合于反派，科学家等特征鲜
明的角色。

画多了掌握诀窍后，就
可以一下子画出轮廓。

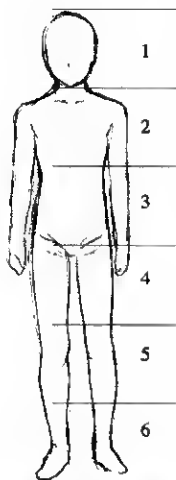
侧面草图，在熟练掌握人
物脸部比例之前，要画出
确定眼睛、鼻子、嘴巴位
置的等分线。

如果特征鲜明的马脸角色只能通过角型轮廓来画，那么就不太会想到去画这样的人物。

全身变形的设计

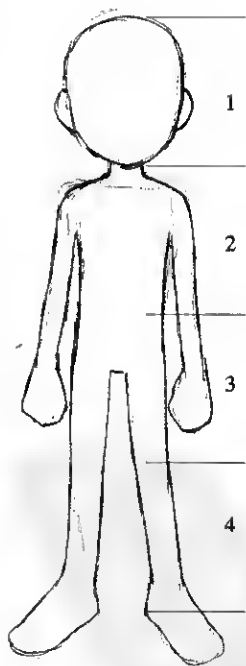
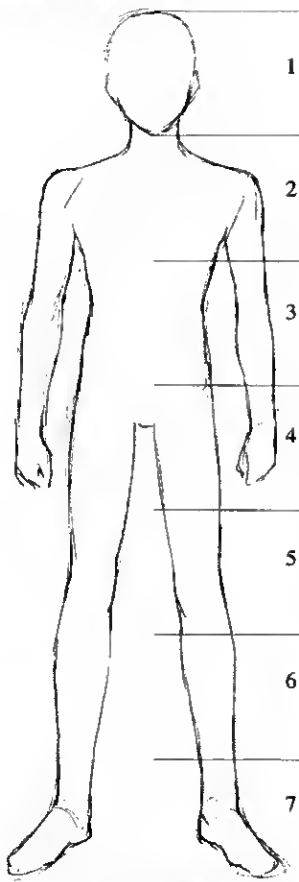
帅气、可爱、有个性……形容语多种多样难以尽表，让我们利用头身比来设计出丰富度不亚于形容语的个性体态。

对头身比进行设计

写实型的人体比例，大概是5.5头身至6头身，与全身相比头显得较大是其特征。

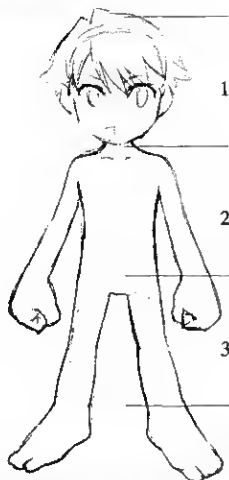
标准型—7头身和4头身

漫画人物的人体比例大多不同于真人，这是因为气质成熟的角色如果头小就会显得帅气，这样一来就能像利落的动作明星和电视剧主角那样特别好看。

经过变形达到帅气比例的人物。大约7头身到8头身。由于实际上的确有人长成这样的比例，所以也可以称其为“写实风格”。

变形后达到可爱和讨人喜欢比例的人物。大约3头身到5头身。头身比方面是10岁左右儿童的样子，但由于手臂和腿经过变形拉长，因而显得帅气。

手脚经过大幅变形处理的类型，将8头身人物卡通化时，经常会使用这种比例。

手脚都变小的Q版人物。

Q版人物很容易摆出有趣的姿态，形成可爱的感觉，这也是表现人物的基础练习项目之一。

在头身比不同的情况下保持同一人物外观的诀窍

发型和眼睛的形状要统一。

写实风格

头要画得小，关节要画得明显。

写实风格

少年漫画风格

少年漫画风格

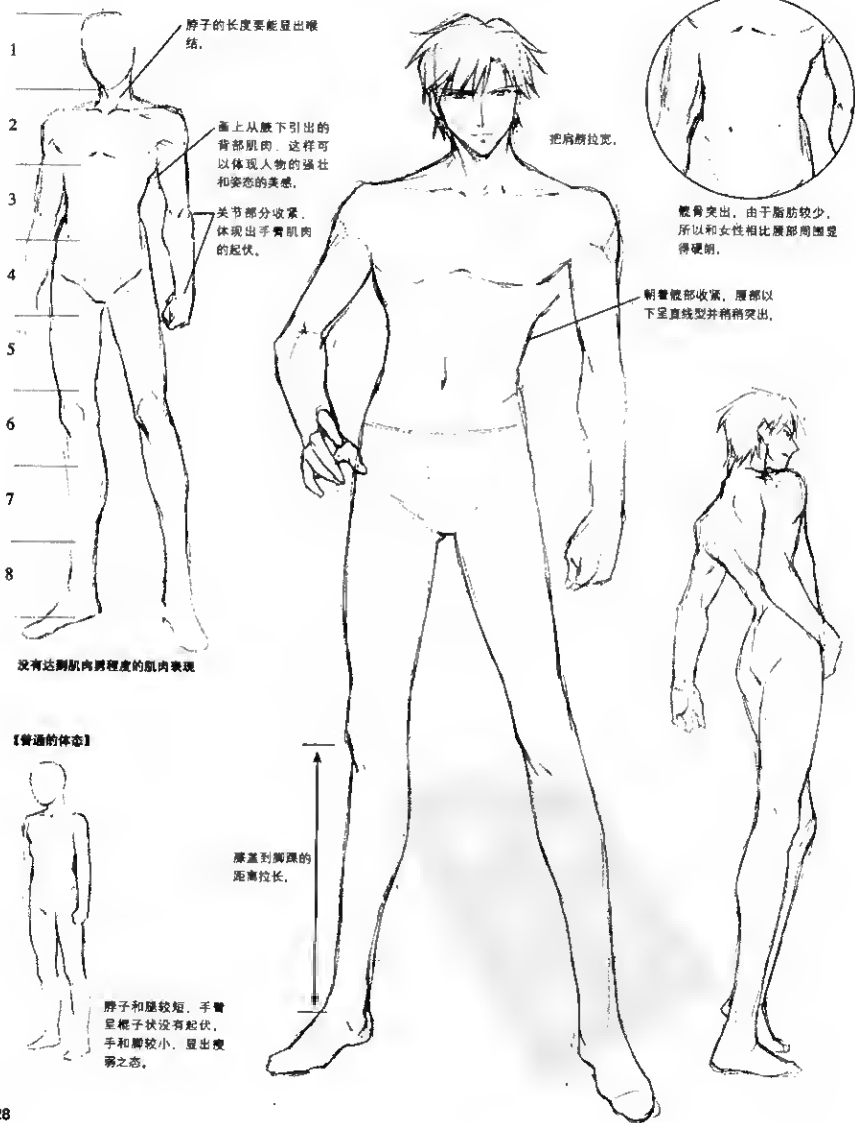
放大头和手，省略肌肉的线条。

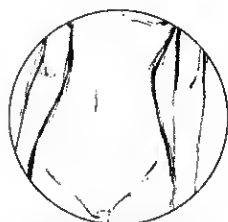
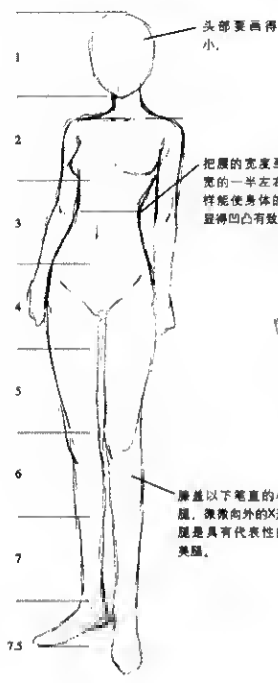
头部放大，身体缩短，同时四肢成了棍子状，整体都要用浑圆的轮廓来画。

Q版风格

让男性显得帅气的8头身

优美的腰部轮廓线表现出肌肉和覆盖骨盆的柔软脂肪。

膝盖以下笔直的小腿, 微微向外X形腿是具有代表性的美腿。

收敛对肌肉的表现, 突出柔美的感觉。

【普通的体态】

腿较短, 手臂成棍子状, 腰较粗, 小腿前内弯 (O形腿)。

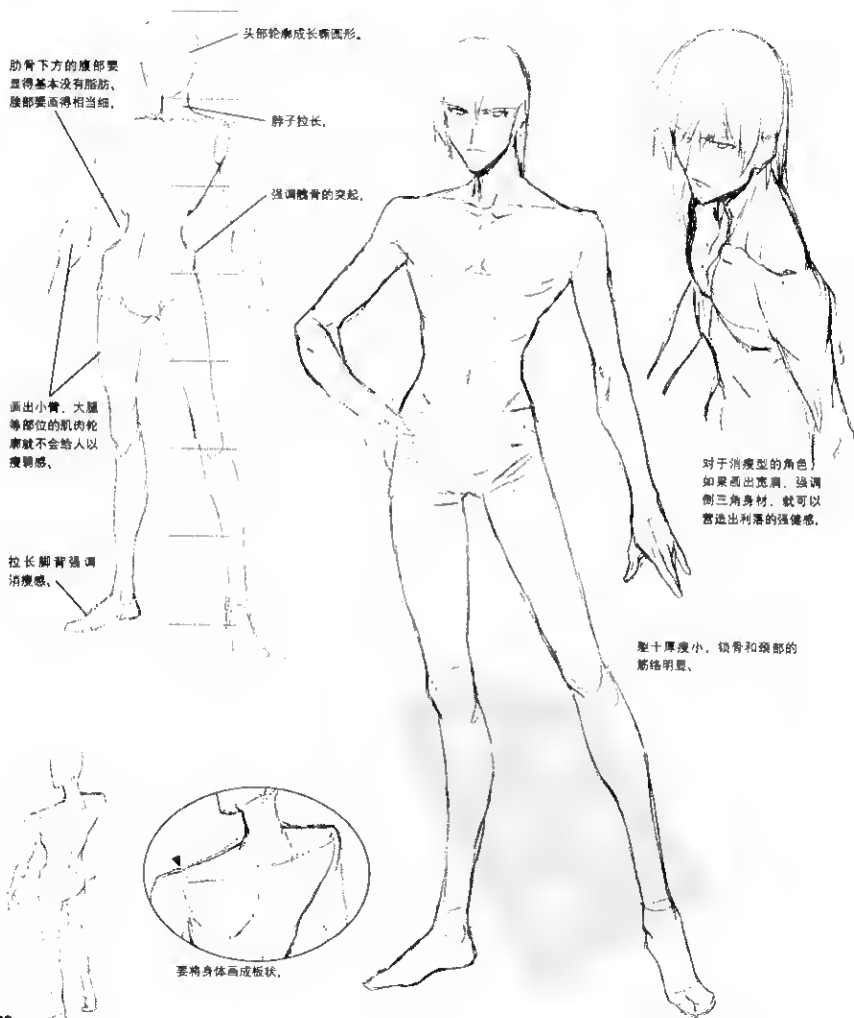
手脚画得比较小, 给人带来苗条的印象。

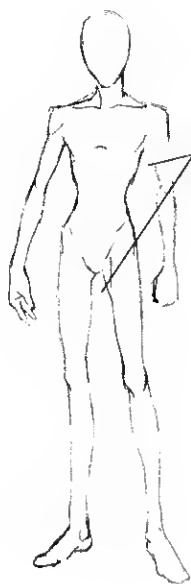
创作个性人物的技巧

对身体各部分的长度和厚度进行变形。

消瘦利落型人物

结实而又消瘦的体态可以采用7头身左右的比例。

腋下和腋间的
空隙想当明显。

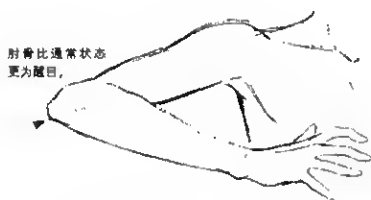

在手臂的肩窝、肘部、
腋下等部位加上线条，
能在保持消瘦感的同时
带来立体感。

不想过分强调肌肉
时，把三角肌的起
始端画细，就能形
成较细的手臂。

稍稍强壮的体形

肘骨比通常状态
更为醒目。

即使屈臂，也
基本上没有肌
肉隆起。

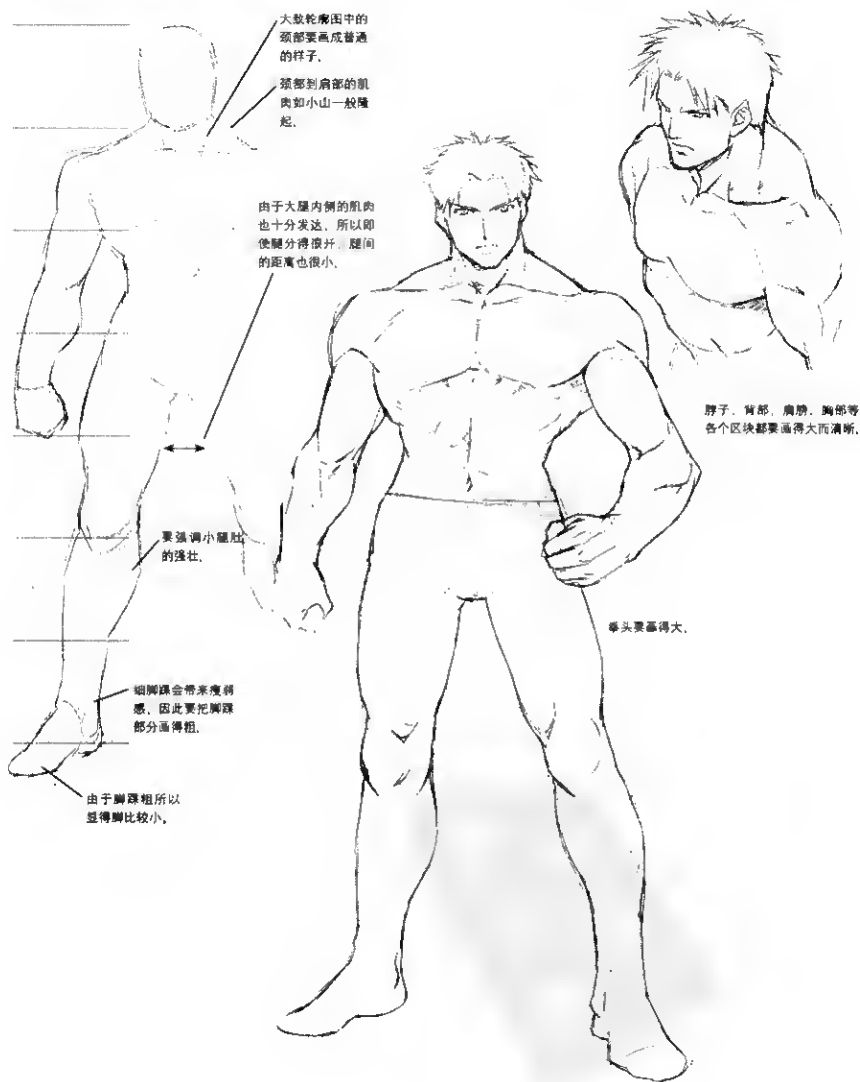
强调手腕部分的褶皱，
可以突出消瘦感。

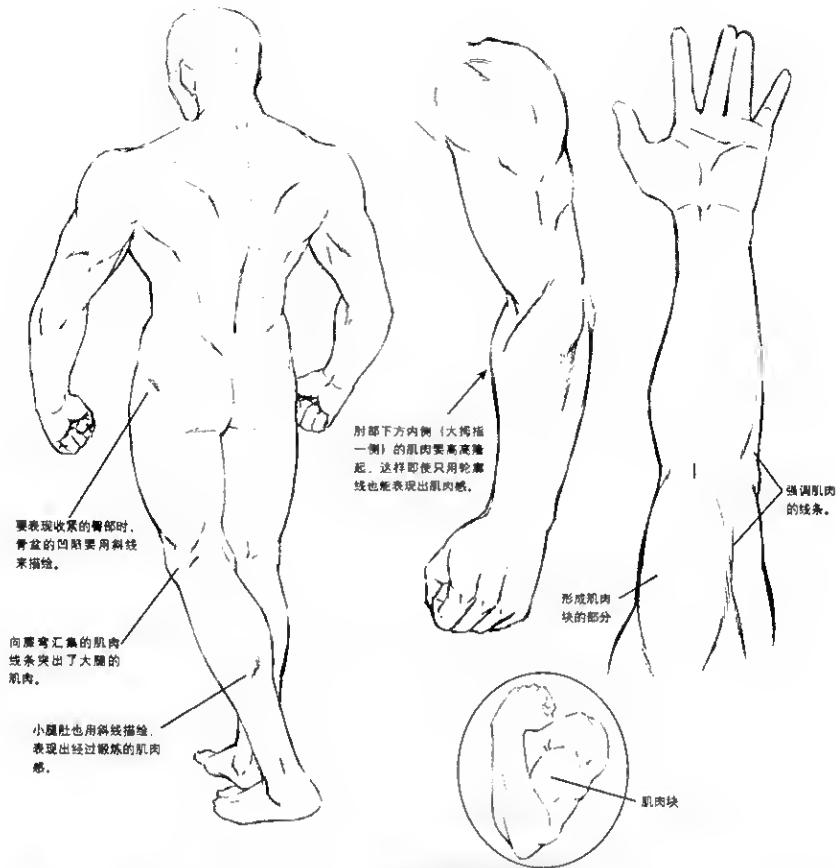

手背上有筋络浮出，手
指要画得细长。

强健的肌肉型人物

和消瘦型人物一样，采取大约7头身的比例。

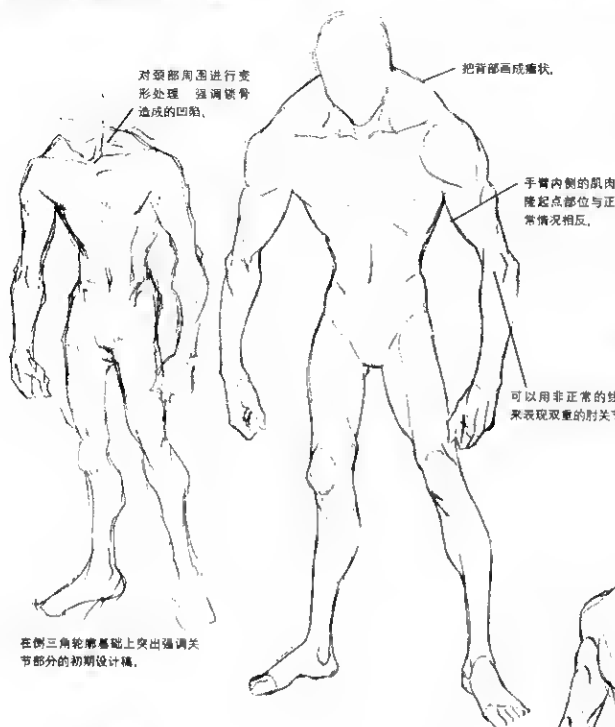
与消瘦肌肉型的比较

【肌肉型】

【消瘦型】

人物变形的习作。画出大致草图进行体型结构，设计出人物的轮廓。

在侧三角轮廓基础上突出强调关节部分的初期设计稿。

可以用非正常的线条来表现双重的肘关节。

手臂和骨头一样细，在比例方面也是小臂比上臂长。

初期设计稿，脖子缩起 背部弓起的样子。

在着重强调背部的同时，把脚也画大，由此来达到平衡。

表现手臂的各种形式

用写实风格去描绘同一个部分也能形成戏剧性的差异，表现的范围直接与设计的范围相关，让我们来训练能根据需求把握各种特征的观察力。

不突出肌肉的细手臂

肌肉型的细手臂

肌肉型的粗手臂

同样的手臂粗细差别可以达到两倍，手和手指的尺寸也要随着手臂变化。

即便是突出肌肉的细手臂，从肘部延伸出来的肌肉线也会浮现出来。

肌肉型细手臂的轮廓线要画得平缓。要点在于必须在肩部、上下臂和肘部周围这三个地方加入肌肉线条。

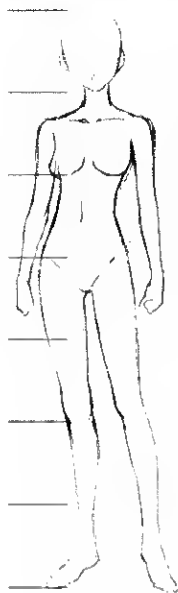

运用笔触画出的肌肉线适合用来表现非常发达的肌肉。

对于肌肉型粗手臂，要考虑到各部分肌肉都很发达的情况，把轮廓线画成凹凸起伏的样子。

苗条的女性角色

各种漂亮的女性角色，可以用苗条的身体比例作为基础，再加入丰富的变化创造出来。

胸腔的轮廓线，可以根据需要改变胸部的大小。

把躯干的厚度画得和头部的宽度差不多，这样就能给人物带来苗条感。

为了加强苗条感，要把脖子画细，并强调锁骨。

强调人物的苗条感时，要画出颈侧的锁骨以及肘部、骨盆的骨头。

手，手指与体态没有关系，画得柔软就可以了，把指甲画成椭圆形可以突出女人味。

即使人物很苗条，也要画出臀部的浑圆感来。

人物俯视的动作可以用于强调胸部魅力的场合。

不想强调胸部时，可以通过腰部线条和隆起的臀部来表现女人味。

这是强调丰满胸部的类型，人物虽然温柔，但并非干瘪无肉，因此不要画出骨盆的骨头，而腰部则要用浑圆的轮廓线来表示，这样就可以形成良好的人体平衡感。

胸部的轮廓线

俯视图能有效地突出胸部优美的线条。

惹人喜爱的缩小化人物

大头小身体是漫画中最惹人喜爱的人体比例。这个门类中的变化非常丰富，范围可以从2头身到5头身左右。

8头身的模特

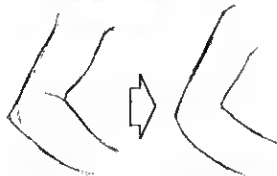

3.5头身型

2头身型

手脚关节要画成圆的

写实风格的手臂

缩小化人物的手臂，从肩部开始到手腕都呈棍子状。

写实风格的腿

缩小化人物的腿，从膝盖到脚踝的粗细基本一致。

用全身的动作来表现喜怒哀乐。

即使是同样头身比的缩小化人物，也可以根据手脚大小的不同画法来改变其可爱之处。

缩小化人物的表现

写实风格，画出了颈部和身体的肌肉线条。

虽然属于写实风格，但只要把手脚画小就可以突出人物的可爱。

可怕的怪兽型角色，不画出细节部分，单单用轮廓线来描绘，使其显得可爱。

即使是设定好要画小的手，也可以根据具体动作而得之大。

和人物一样，把马的头部画大后就成了Q版马。

描绘招牌动作的实际过程

让我们来看看要用怎样的顺序来画变形人物富有动感的姿态。

漫画风格 变形人物伸手指的动作。

①

最初的人脸轮廓草图。向前抬起的手也要画出入眼形状。

②

粗略地画出眼睛和鼻子。

③

嘴巴超出了脸部轮廓。在进行大胆的变形处理时要在轮廓图阶段就画出变形效果。

④

大致轮廓图完工的状态。接下来对线条进行加工 进一步完成草稿。

对所有的线条进行修整

⑤

⑥

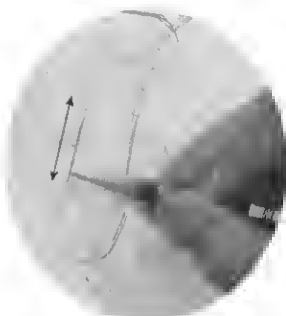

⑦

头发 眉毛 脸的轮廓……各部分都要沿重大轮廓线进行涂描，使形态鲜明起来。

⑧

这是伸出的手指，想要拉出尖锐有力的直线时，可以旋转稿纸便于作画。

⑨

眼睛的轮廓，反复拉出线条，一点点画出顺滑的圆弧。

⑩

手臂和身体的线条也要逐一进行修整。

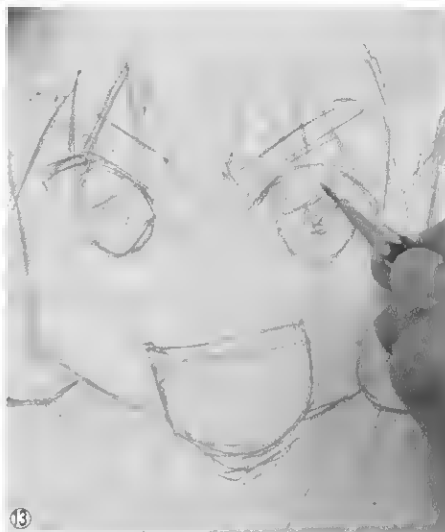
完成脸部

⑪
画出脸部的嘴巴的线条也要小心加工。

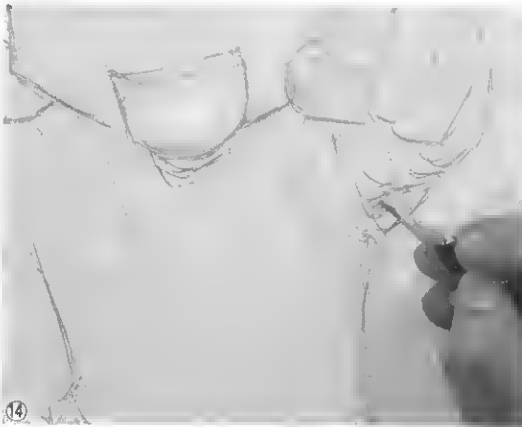

⑫
对惯用左手为右手的人来说，线条要从左到右，从上到下地画，这样才会自然，画大图时，要不断转动稿纸，配合线条的方向进行作画。

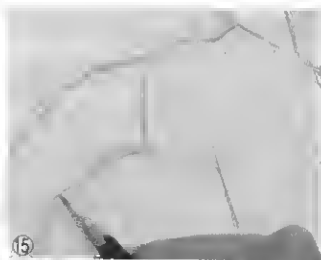

⑬
画出眼球及其光点。

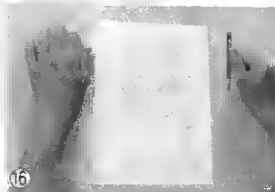
完成身体

⑭
对于袖子内侧等阴影部分，只要简单地画上斜线就可以营造出纵深感。

⑮
手臂前侧省略时，线条的尾部要尖锐，这样能让人物显得威风凛凛。

⑯
完成

伸手指的动作完成了

箱体意识作画法

试着把人物放到一个立体的箱子中去作画。一旦能画出立体感，就会大大提高人物的存在感。

具有立体感的人物

画出躯体的侧面和上方，可以强调人物的立体感。

稍稍呈俯视角度的人物图，虽然脸等细节还没有画好，但已经具备了存在感。

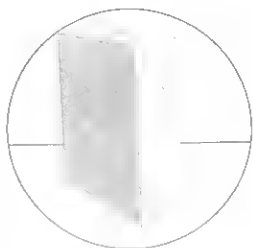
把人物放入箱子中，有利于把握可以看到的部分。

虽然能看到大量上方或侧面的部分，但立体感并不强。

加上脸和细节部分的图，虽然是只有上半身的图像图，却也散发着存在感。

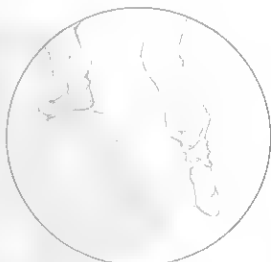
【1.构图】

要用线条画出三个立体面
(正面、侧面、顶面)
的构图来作画。

【2.阴影表现】

下巴下方和腋下等部位，要画出阴影，突出身体的立体感。

【3.地面表现】

画出落在人物脚边的影子。

把人物放入箱子里

让我们来把握立体的三个要素。高、宽、深（厚度）。

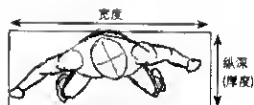
从正前方看是一个平面。

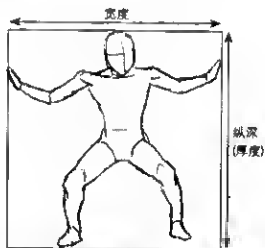
从侧面看，就有了立体感。

从侧上方看，立体感进一步加强了。

【从正上方看到的效果】
捕捉到了人物的厚度。

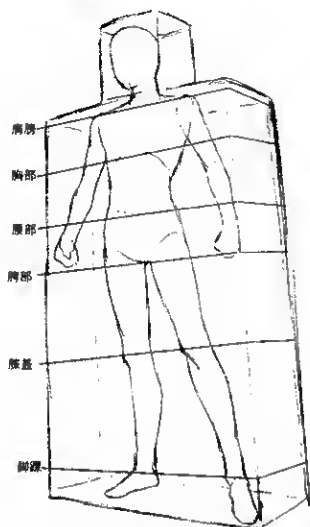

【从正前方看到的效果】
捕捉到了姿态的宽度和高度。

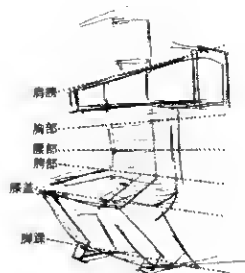

【从侧面看到的效果】
捕捉到了腿部（膝盖）相对于头部弯曲伸出的幅度。

用箱体轮廓来描绘姿态

肩膀、胸部、腰部、胯部、膝盖是动作和姿态的关键点，要画出线来来确定这些部位的位置。

【块状轮廓图】

这是定好肩膀、胸部、腰部、胯部、膝盖等关节位置后，用块状轮廓画出的人物姿态。将之作为大幅素描来使用，可以很快画出具有立体冲击力的姿态。

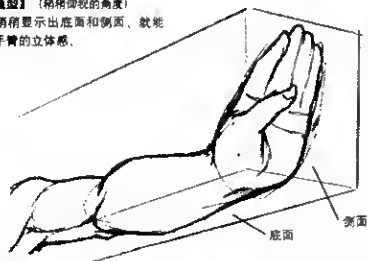

以块状轮廓图为基础画出的人物。

【管道型】(稍稍仰视的角度)

只要稍稍显示出底面和侧面，就能突出手臂的立体感。

【魄力型】

向手掌握边转的构图，可以清楚地看见侧面和底面，因此大大突出了立体感。

如果采用块状轮廓图，将同一姿态的角度改为稍稍俯视的情况时，也能轻松地把握好形态。

根据箱体描绘人物的顺序

把箱子作为基本轮廓来作画。这样可以在作画过程中客观地把握可见部位和纵深等要素。

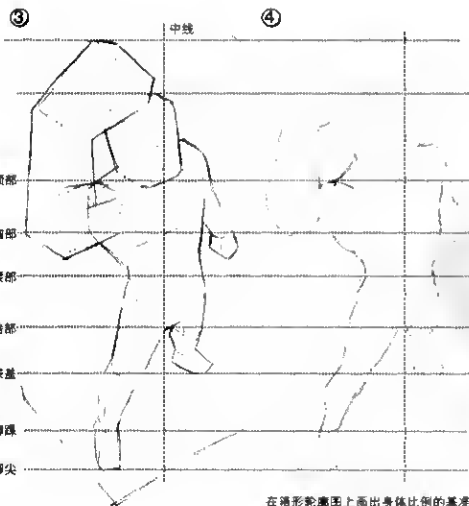
用稍侧角度画一个箱子。

人物大型轮廓也画成箱形。

选取容易画的角度，把预想的人物姿态大致画出来，这样，后面的作画就会变得比较轻松。

在箱形轮廓图上画出身体比例的基准（头部、胸部、腰部、胯部、膝盖、脚蹠的位置等），然后重新修正全身的轮廓。

重新画出全身轮廓并进行加工后的效果。

表现着装人物的技巧

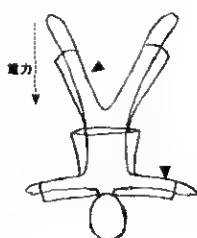
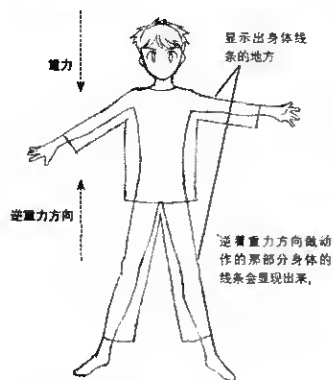
服装表现的基本知识

基本的褶皱

无论是怎样的服装，只要画好褶皱，就能让画面具有说服力。让我们来学习描绘服装的基础知识，还有那些画好褶皱的窍门。

把握显现出身体线条的部分

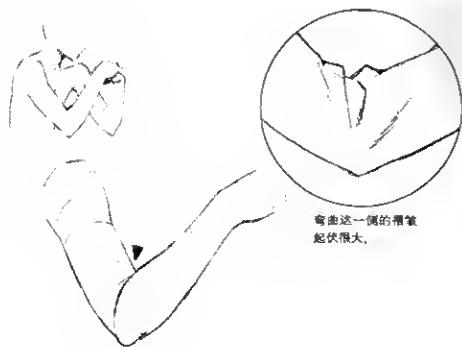
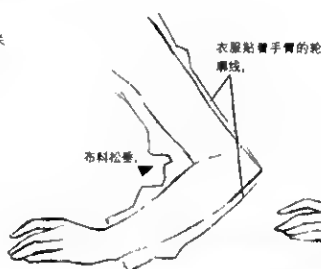
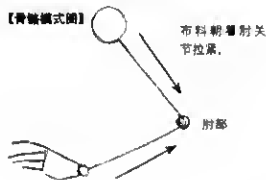
翻转过来后，身体线条显现的部分也反了过来。

引向侧面的部分等区域会沿着圆润的身体形成大弧度的曲线。

身体的正面等宽广区域所形成的褶皱则要画成平缓的曲线。

遮盖身体线条的部分会形成褶皱。

关节部分褶皱的形成方式

衣服无论贴紧还是松大，都会在关节部分产生褶皱。

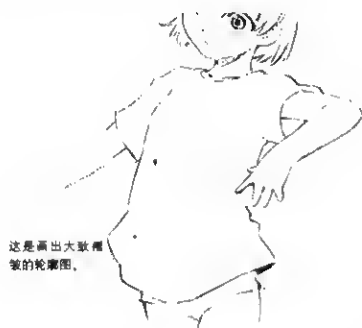
简单的褶皱描绘法

① 在画轮廓时画出褶皱的大致轮廓。

② 配合起伏的山型轮廓加入褶皱线。

这是画出大致褶皱的轮廓图。

在确定服装轮廓线时，也要严谨地画出身体。

画上褶皱和服装细节后的效果。

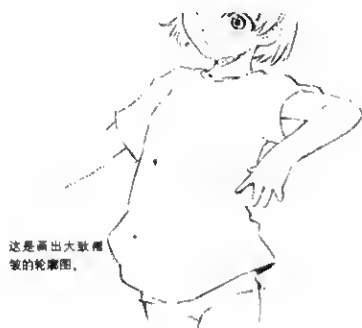
简单的褶皱描绘法

① 在画轮廓时画出褶皱的大致轮廓。

② 配合起伏的山型轮廓加入褶皱线。

这是画出大致褶皱的轮廓图。

在确定服装轮廓线时，也要严谨地画出身体。

画上褶皱和服装细节后的效果。

虽然从大体上来说服装就是遮掩体型的事物，但无论男女，在服装上都有突出身体线条（显身材）和掩盖身体线条的巨大区别，可以根据这一点来表现人物性格。

遮盖体型的宽松服

如果布料比较硬，肩膀部分也会形成空间。

身体和服装之间有很大的空隙，在凸显纤细的女性气质和柔弱的角色时会起到出色的效果。

多出来的布料向下松垂。

显示体型的贴身衣服

服装和身体之间没有空隙，可以用于肌肉型的角色和想要突出身体线条的角色。

对于仿佛在裸体轮廓上直接画出的服装也要运用褶皱的表现来营造服装感。

T恤和身体线条的表现

【宽松型—遮盖】

褶皱体现出向下松垂的感觉，要用平缓的V形线来画。

【普通型】

褶皱量随着身体的起伏有所增加，要抓住“褶皱密度加大”这一点来作画。

【贴身型—凸显】

褶皱根据身体的起伏形成，要用锋锐利落的褶皱线来突出身体线条。

描绘着装人物的实际过程

我们会从大致轮廓开始讲解为人物添加服装的顺序。服装会随着人物的动作而动。让我们来看看用服装强调人物动作的实际作画过程。

①

画出人物姿态的大致轮廓。

②

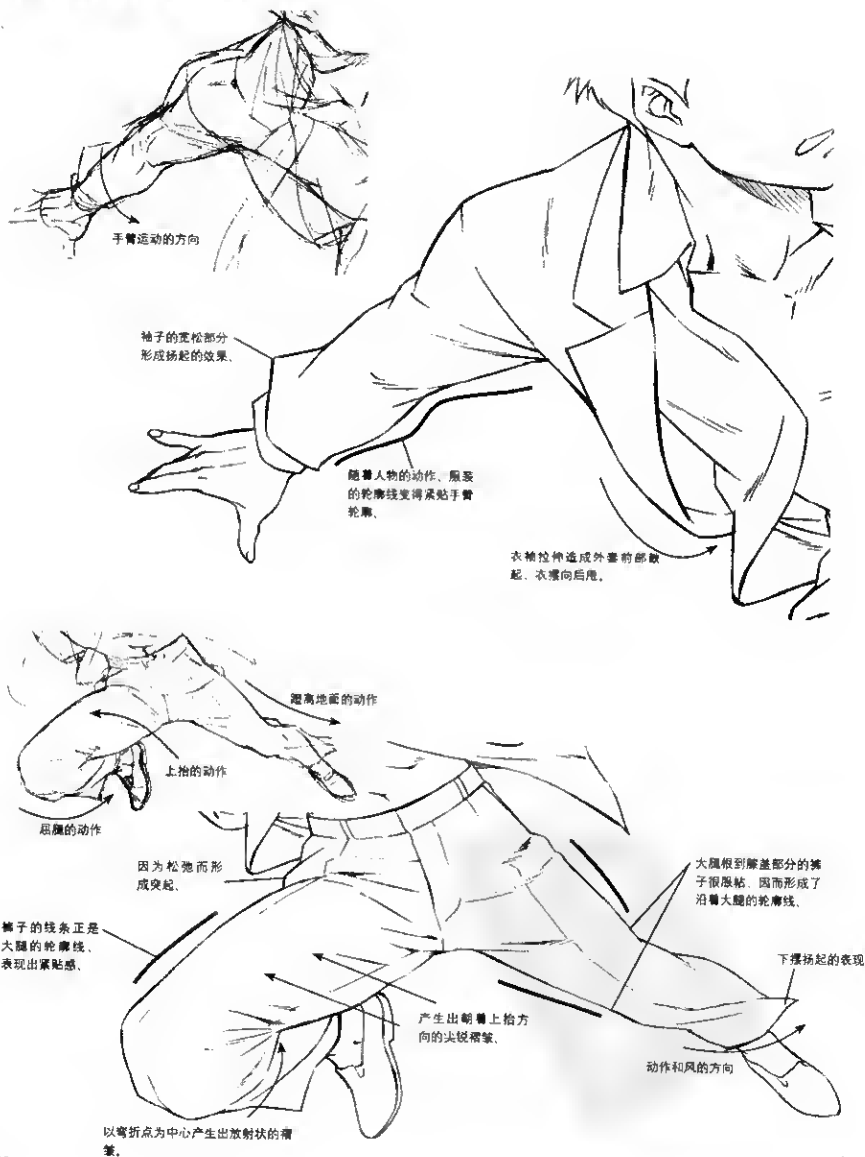

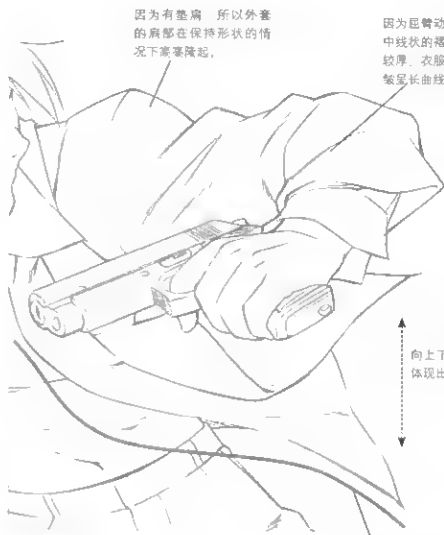
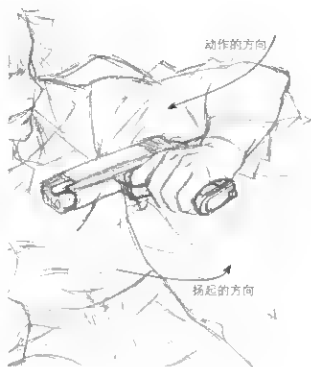
画出裸体状态的人物。

③

在裸体的身体上画出服装。先画裸体人物，再为其加上服装。这种做法可以表现出配合人物动作的服装。

加上涂黑、留白和网点纸处理完成画稿。

描绘具有动感的姿态

仰视图的角度可以带来魄力

【草稿】

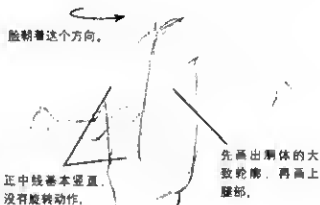

有效地表现出具有动感的姿态——

1. 运用立体型的构图
2. 运用单腿站立保持平衡的表现
3. 展现大幅扭转的动作

主要考虑好以上几点内容后，再添上头发和服装的动态。

【大致轮廓】

脸朝着这个方向。

正中轴基本垂直，
没有扭转动作。

先画出躯体的大
致轮廓，再画上
腿部。

只用头部和躯干间的
位置扭转来表现“旋
转”的动作。

【摆体人物线稿】

从头部拉出一条垂直线，可
以看出脚的位置在头部之后，
虽然这种站姿肯定会让人摔
倒，但其具有的不安定性带
来了魄力与速度感。

脚的位置在头部之后，

【加入服装的线稿】

在贴网点纸之前 要将发际线
衣服下摆周遭等处涂黑 进一
步突出人物的立体感。

【草稿】

【裸体人物草稿】

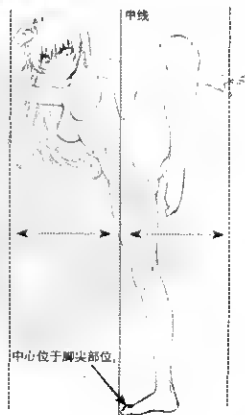

要画出具有动态风貌的姿态，而并不是那些“静止的姿态”。这样一来，即使是静止的画面也能产生出动感。

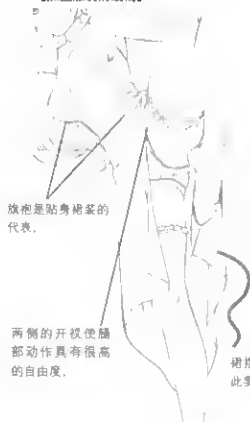
对于特别的姿态，要画出几幅其他角度的草图，以此来把握腰部的旋转以及四肢和头部的位关系等要点。在随后画服装的时候，这也可以是添加褶皱的基准。

【裸体人物线稿】

【加上服装的纹样】

旗袍是贴身裙装的代表。

两侧的开衩使腿部动作具有很高的自由度。

裙摆部分宽松，因此要用波浪线来画。

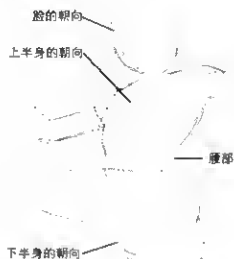
涂黑的要点，强调裙摆周围和褶皱的部分。

扭转动作呈现出的华丽表现

【草稿】

【大致轮廓】

让头部、上半身和下半身朝着不同的方向，以此来表现大幅度的扭转动作。

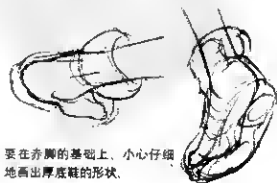
【裸体人物草稿】

头发要用充满活力的起伏来表现。

胸部的变形能突出上半身动作的剧烈性，

要在赤脚的基础上、小心仔细地画出厚底鞋的形状。

涂黑的要点，画出袖子和裤管内侧的阴影。

【完成】

【加入服装的线稿】

贴紧的长裤裤，
在关节部位画出
细小的褶皱。

紧贴着的服装，
根据扭身的动作
稍稍加入褶皱。

下摆宽松的裤管。

朝着膝盖的方向向上
扬起，将下摆部分画
成波浪形可以体现出
布料柔软质感。

紧身长袜贴在腿上，令袜
筒边形成凹陷，可以使之
与腿部的裸露部分形成鲜
明的分界。

裸露的腿部

紧身长袜

袜筒边的凹陷表现

鞋子可以表现人物的性格，同
时可以给人物以超乎想象的说
服力，因此要仔细地描绘。

加工指示稿

对于动漫作品的最后加工，需要制作一份指示稿来说明阴影、对比度等方面的处理方式，在指示稿中会用到漫画素描的肉体基础知识。

指示内容使用铅笔（或活动铅笔）加注在原稿的复制稿上，为了便于理解，有时还会用各种彩色铅笔做出好像儿童填色画那样的指示稿。

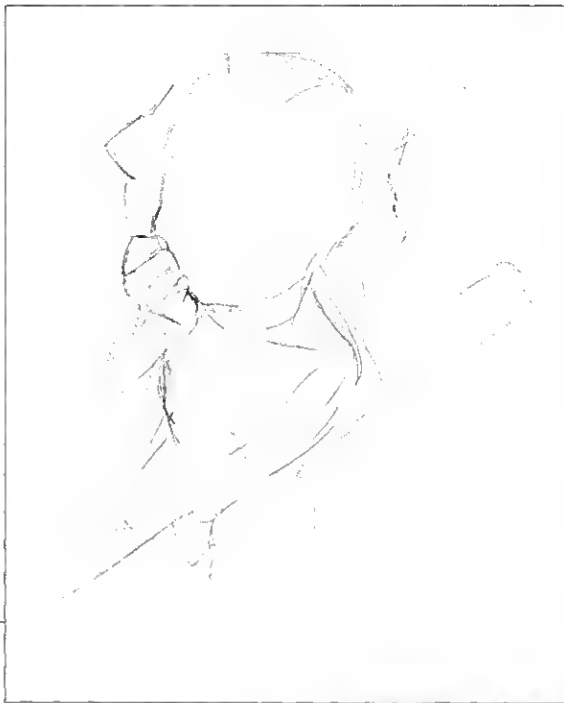

彩色原稿也会有指示稿，可以从平时就开始养成用填色画方式做指示稿的习惯。

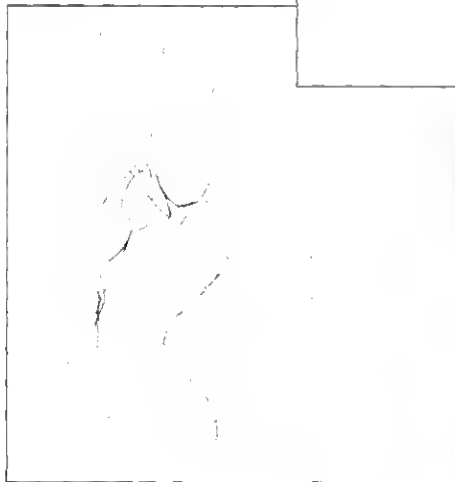
让我们来看看本书封面图的绘制过程，以此作为人物设计的一次实践。作画者是森田和明先生。

说地图。出于将本书主题——创意素描简明地图像化的想法，‘罐头’、‘青蛙’和‘思考’被设想为作画的关键。

这是为了突出人物脸部而采用俯瞰构图所画成的大致轮廓。这时，人物抱着一枝铅笔。

这是披肩式风衣的大致风貌图。服装是从青蛙一而彼一而得斗篷联想而来的。舒展的动作设想都是依此之一。但由于和写实型的罐头配在一起时这种人物显得不醒目，所以这个设想便就此打住。

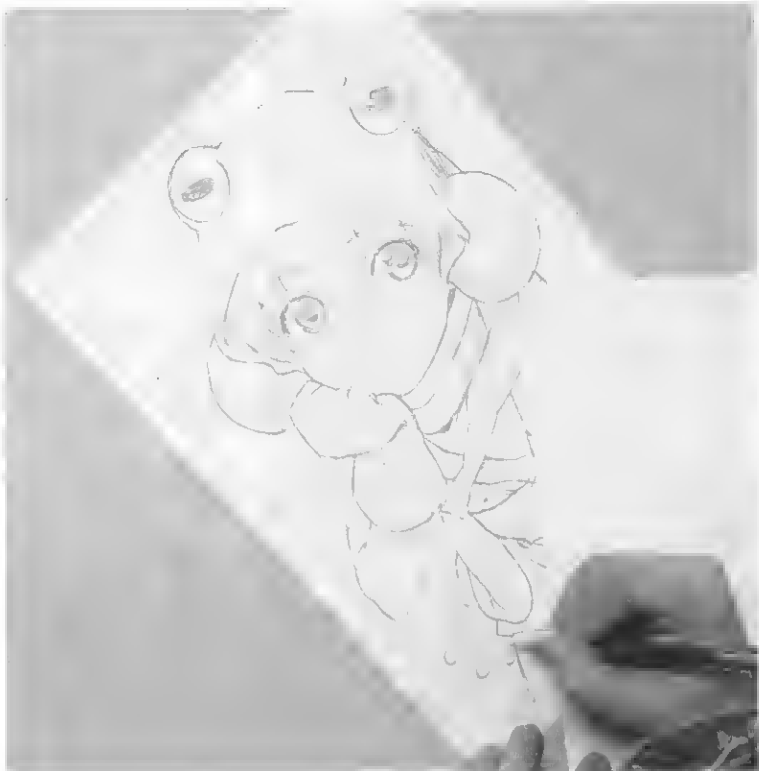

这是当初计划中的青蛙动物屋的头部草创图。从“只有眼睛不好玩”“青蛙叫的时候两颊会鼓起来”这些讨论中，滋生出两颊带有鼓起物的设想，于是就画成了这个样子。

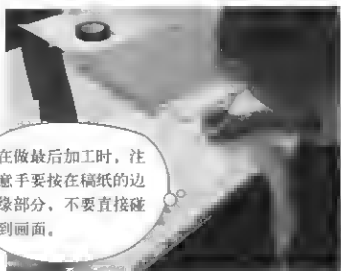
根据大致轮廓的通两要素来进行作画。

这是决定好侧脸构图后，根据青蛙鼓起的脸颊，带帽风衣、青蛙风貌和可爱等这些要素画出来的整体形象设想图。正面和侧面的设计差不多确定后，接下来就是配合构图作画了。

作画 加工中

在用铅笔进行最后加工（清稿）的阶段，要进行大量的描边和加线工作，为了不碰到画面，作画时手下要垫一张纸。

完成的原画